ヒット曲に学ぶ作詞の絶妙表現50

歌詞のタイプで磨く作詞技法

昆真由美
Kon Mayumi

平成編

Stylenote

CamScannerでスキャン

目次

はじめに……13

序章
歌詞の基本を知る

曲の構成を知る……16
・3種類のメロディーが登場する曲（A-B-C パターン）……16
・2種類のメロディーが登場する曲（A-B パターン）……16
歌詞のテーマを知る……18
・テーマは1曲に1つ……18
・テーマは基本的に「気持ち」である……18
・テーマはサビで歌われる……19
・歌詞に書かれる「気持ち」16選……19
歌詞のタイプを知る……21
・歌詞の9タイプ……21
・タイプは1つとは限らない……22
・ストーリーソングとそれ以外……23

CamScannerでスキャン

第1章

『大スキ！』（広末涼子）に学ぶ ストーリーソングのポイント

1. ストーリーソングとは……28

2. ストーリーソングの役割は「物語にリスナーを引き込む」こと……28

3. ストーリーソングのテーマ＝気持ち。ストーリーを伝えることではない……29

4. ストーリーソングのポイント……31

- Aメロで世界観を決定する……31
- ストーリーの長さは最長7時間が目安……32
- ストーリーは一定の速さで進んでいく……33

5. ストーリーソング分析　『大スキ！』（広末涼子）……34

- ストーリーソング『大スキ！』（広末涼子）に登場する絶妙表現……35

①「大好き」以外あり得ない。テーマ＝気持ちのわかりやすさ……36

②気持ちと情景を決定する頭サビとAメロ……36

③主人公の目線を利用したBメロのカメラワーク……37

④徹底的な繰り返しが生む抜群のインパクト……38

⑤歌い手の表情を演出するサビ終わりの母音……38

⑥「弱い→強い」の順で書く「気持ち」……39

⑦「行動」で示す主人公のキャラクター……40

⑧安定した時間の流れと7時間以内のストーリー……41

⑨落ちサビを経て高まる主人公の気持ち……42

6. 参考：その他のストーリーソング……44

CamScannerでスキャン

第2章

『promise』（広瀬香美）に学ぶ 季節ソングのポイント

1. 季節ソングとは …… 48

2. 季節ソングの役割は「季節感をリスナーと共有する」こと …… 48

3. 季節ソングのテーマ＝気持ち。季節そのものではない …… 49

4. 季節ソングのポイント …… 51

- ストーリーソングとストーリーソングでない場合がある …… 51
- 季語はなるべく早く登場させる …… 51
- 五感で感じるものを季語にする …… 51
- 季節の特徴と心情をリンクさせる …… 53

5. 季節ソング分析　『promise』（広瀬香美） …… 54

- 季節ソング『promise』（広瀬香美）に登場する絶妙表現 …… 55

①季節感あふれるラブソングを示すＡメロ …… 56

②主人公の気持ちとリンクした季語 …… 56

③冬をポジティブに捉える新しさ …… 57

④切なさを引き立てる「矛盾」「差」のテクニック …… 58

⑤サビを引き立てる「ゲッダン」のインパクト …… 59

⑥「語尾揃え韻」が生む聴き心地のよさ …… 60

⑦ストーリーを膨らませるための「ワンコーラス季語集中」 …… 61

6. 参考：その他の季節ソング …… 63

7. 番外編：春夏秋冬ソングのポイント …… 64

CamScannerでスキャン

第3章

「トリセツ」（西野カナ）に学ぶ モチーフソングのポイント

1. モチーフソングとは …… 66
2. モチーフソングの役割は「リスナーを納得させる」こと …… 66
3. モチーフソングは「壮大な隠喩（いんゆ）」で出来ている …… 67
4. モチーフソングのテーマ＝「気持ち」。モチーフそのものではない …… 67
5. モチーフソングのポイント …… 69
・必ずしもストーリーソングとは限らない …… 69
・比喩表現はオリジナリティとインパクトを生むことを意識する …… 69
・目を引くタイトルである反面、歌詞の内容を隠す点に注意する …… 70
・モチーフの無駄遣いをしない。特徴は複数洗い出す …… 71
6. モチーフソング分析　「トリセツ」（西野カナ） …… 72
・モチーフソング「トリセツ」（西野カナ）に登場する絶妙表現 …… 73
①取扱説明書というモチーフを無駄にしない壮大な比喩 …… 74
②歌詞の全体を集約した不可欠なイントロ …… 74
③「あるある」エピソードが作る「10%共感」 …… 75
④モチーフソングにおいても描かれる恋愛の流れにおける「点」 …… 77
⑤恋愛のネガティブ面に宿るリアリティ …… 78
7. 参考：その他のモチーフソング …… 80

CamScannerでスキャン

第4章

『サイレントマジョリティー』(欅坂46)に学ぶ メッセージソングのポイント

1. メッセージソングとは……82

2. メッセージソングの役割は「リスナーをハッとさせる」こと……82

3. メッセージソングのテーマ=リスナーに向けた「気持ち」……83

4. メッセージソングのポイント……85

- ストーリーソングではない場合が多い……85
- メッセージはリスナーへ向かって歌われる……85
- わかりやすさを心がける……85
- 歌い手のキャラクターに合うメッセージを選ぶ……86
- 呼びかけ、問いかけ、命令。そして言葉の強さと語尾を意識する……86

5. メッセージソング分析 『サイレントマジョリティー』(欅坂46)……88

- メッセージソング『サイレントマジョリティー』(欅坂46)に登場する絶妙表現……89

①タイトルの珍しさがくすぐる「調べたい欲」……90

②テーマ=メッセージがある程度推測できるタイトル……91

③鳥の目から虫の目へ。ベクトルの切り替えで「ハッとする」サビ……92

④強い語尾と問いかけの応酬でつくるストレートなサビ……93

⑤表層の奥へ入り込む「本音のDメロ」……93

⑥キャラクターを偉そうにしない「名言の引用」……94

6. 参考：その他のメッセージソング……95

CamScannerでスキャン

第5章

[illegible]（DREAMS COME TRUE）[illegible]
[illegible]ソングのポイント

1. [illegible] [illegible]
2. [illegible] [illegible]
3. [illegible] [illegible]
4. [illegible] [illegible]
[illegible]
5. [illegible]（DREAMS COME TRUE）[illegible]
[illegible] DREAMS COME TRUE [illegible]
[illegible]
6. [illegible] [illegible]

CamScannerでスキャン

第6章

『キラーチューン』（東京事変）に学ぶ 哲学ソングのポイント

1. 哲学ソングとは……114
2. 応援ソングの役割は「リスナーを考えさせる」こと……114
3. 哲学ソングのテーマ＝哲学的な問いやその答え……115
4. 哲学ソングのポイント……117
• ストーリーソングもある程度存在する……117
• 万人に共通の大きなテーマに真面目に向き合う……117
• 呼びかけではなく、アーティストの内面を映す歌詞……117
• 難しくわかりにくい表現があっても良い……118
• 同じ言葉がいくつも登場することもある……118
• 濃いファンを生みやすい……119
5. 哲学ソング分析 『キラーチューン』（東京事変）……120
• 哲学ソング「キラーチューン（東京事変）」に登場する絶妙表現……121
①歌い出しのAメロで「贅沢」を哲学するという力強い宣言……122
②繰り返しではなく、言い換えによる印象付けテクニック……122
③リスナーに考えるきっかけを与える「様々な角度からの考察」……123
④リスナーに媚びない挑戦的な表現で引き立つ歌い手の魅力……124
⑤わかる人だけわかる。パロディの仕込みが生む歌詞の醍醐味……125
⑥練りに練られた「たった数文字」が持つ力……126
6. 参考：その他の哲学ソング……128

CamScannerでスキャン

第7章

『気分上々↑↑』(mihimaru GT) に学ぶ パーティーソングのポイント

1. パーティーソングとは …… 130
2. パーティーソングの役割は「リスナーとの一体感を作る」こと …… 130
3. パーティーソングのテーマ=周りを巻き込むポジティブな気持ち …… 131
4. パーティーソングのポイント …… 133
・ストーリーソングは少ない …… 133
・歌詞ならではの「掛け声」が似合う …… 133
・無意味な言葉、意味不明な歌詞もご愛敬 …… 133
・「歌い手に主導権」「上から目線」。ラップとの相性が良い …… 134
・歌詞の時間軸は「今、ここ」を意識する …… 134
5. パーティーソング分析 『気分上々↑↑』(mihimaru GT) …… 136
・パーティーソング「気分上々↑↑(mihimaru GT)」に登場する絶妙表現 …… 137
①歌の雰囲気を視覚に訴える。タイトルならではの記号表記 …… 138
②命令形と掛け声の呼応が生む「巻き込み力」 …… 138
③サビを待ち侘びる。歌が進むごとに盛り上がる黄金構成 …… 139
④実際に見えるものを書くことで生まれる臨場感 …… 140
6. 参考:その他のパーティーソング …… 142

CamScannerでスキャン

第8章
『チョコレイト・ディスコ』（Perfume）に学ぶ イベントソングのポイント

1. イベントソングとは……144
2. イベントソングの役割は「イベントの雰囲気を作る」こと……144
3. イベントソングのテーマ=イベントそのもの。「気持ち」ではないことも……145
4. イベントソングのポイント……147
- ストーリーソングでなくても、場面設定は必要……147
- 場面設定はイベントの前かイベント当日……147
- イベント名がサビで連呼されることも多い……149
- 「今ならでは」or「色褪せない」。言葉の持つ時代感を意識する……149
- 編曲（アレンジ）による部分が大きく、歌詞にイベント感がないものも……150

5. イベントソング分析　『チョコレイト・ディスコ』（Perfume）……152
- イベントソング「チョコレイト・ディスコ（Perfume）」に登場する絶妙表現……153

①「異なるジャンルの掛け合わせ」が生む新鮮なタイトル……154
②徹底的にイベントの雰囲気を作る。大胆で潔いサビ……154
③さらっと聞き流せないAメロ。リアルでシニカルなフック……155
④極上の対句とシンプルな繰り返し……156
⑤数日経っているがイベントは終わらない。異例の時間軸……157

6. 参考：その他のイベントソング……159

CamScannerでスキャン

第9章
『青のり』（ブリーフ&トランクス）に学ぶ コミックソングのポイント

1. コミックソングとは……162
2. コミックソングの役割は「リスナーを面白がらせる」こと……162
3. コミックソングのテーマ=面白さそのもの。「気持ち」ではないことも……163
4. コミックソングのポイント……165
- ストーリーソングでない場合もある……165
- お笑いのネタ作りと共通する部分も多い……165
- 「わかりやすいフォーマット」がリスナーとの強い結びつきを作る……166
- 歌の最後に垣間見えるネガティブの中のポジティブが良い余韻を作る……166
- 歌詞でなくパフォーマンスで面白がらせる歌もある……167

5. コミックソング分析　『青のり』（ブリーフ&トランクス）……168
- コミックソング『青のり』（ブリーフ&トランクス）に登場する絶妙表現……169

①「青のり」という絶妙な「あるある」ネタ……170
②非常に短い音数で笑いを取る抜群のセンス……170
③「替え歌しやすい」シンプルかつしっかりした構成……171
④全体のバランスを取る「締め」に仕込む「緩め」……172

6. 参考：その他のコミックソング……173

あとがき……174

CamScannerでスキャン

はじめに

「今まで聴いてきた中でいちばん好きな歌は何ですか？」と聞かれてすぐに「この曲です」と答えられる人はどれだけいるでしょうか。

ヒットした曲＝いちばん好きな歌？

ヒットしたということは、多くの人に聴かれたり好かれたりしたという指標にはなるかもしれません。しかし、その人にとっていちばん好きかどうかの指標にはならないでしょう。

再生回数が多い＝いちばん好きな歌？

音楽のサブスクリプションサービスや動画サイトなどで再生回数が多ければ、それは好きな歌といえそうです。ためしに、音楽再生ソフトの「再生頻度トップ 100」リストを覗いてみました。そこに並んでいる歌は、たしかに好きな歌です。しかし、好きな順に並んでいるかというとそうとは言えません。その歌を聴きたくなるシチュエーションが多かったというだけで、胸を張ってこれがいちばんだ、とは言えない気がします。また、発表されたタイミングによっても再生回数に差が出てくるでしょう。歌詞は世相や時代を反映するものです。今ハマっている歌と昔ハマっていた歌、どちらが好きかというのも判断が難しいところです。

あの時背中を押してくれた歌＝いちばん好きな歌？

歌には、人それぞれ思い入れがあります。まるで自分に対して歌ってくれているような歌詞に感動したり、落ち込んでいるときや人生の岐路で背中を押されたりといった歌もあるでしょう。しかし、そういった歌も 1 曲に絞るのはなかなか難しいように思います。もちろん、人生のドン底から這いあがったのはこの歌のおかげ、というほど強烈な体験をしたのであれば、それはいちばん好きな歌になるかもしれません。しかし、それはもしかしたらいちばん感謝している歌であって、好きとは違う気もします。

CamScannerでスキャン

「今まで聴いてきた中でいちばん好きな歌は何ですか？」と聞かれて、私は未だにその1曲を挙げることができません。とはいえ、作詞講師である私が、どんな歌詞に魅了されてきたのか、それを全く語れないのもいかがなものかと自身を振り返り、本書を執筆するに至りました。

本書では、私の好きな歌の中から、作詞を学ぶうえで勉強になるポイントが多い歌詞を選び、その歌詞に登場する50の「絶妙表現」を「歌のタイプ」ごとに紹介・解説しています。また、章の終わりには紹介した歌以外の参考曲を簡単な解説とともに掲載しています。是非、実際に歌を聴いて歌の魅力を味わってみて下さい。

知っている歌であれば、その歌をもっと深く知る手掛かりに。
知らない歌であれば、新たな歌との出会いのきっかけに。
本書での歌との出会いが作詞のヒントになれば幸いです。

さあ、数々の名曲から作詞技法を磨いていきましょう。

CamScannerでスキャン

序章

歌詞の基本を知る

まず、歌詞の基本について学んでいきましょう。

曲の構成、歌詞のテーマ、歌詞のタイプをそれぞれ知ることで、歌詞の全体像をつかみましょう。

第１章以降では、歌詞のタイプ別に作詞のポイントを解説します。

CamScannerでスキャン

曲の構成を知る

まず、歌詞の基本について学んでいきましょう。

曲は、いくつかのメロディーが組み合わさってできています。メロディーの種類ごとに呼び名が異なります。

• 3種類のメロディーが登場する曲（A-B-Cパターン）

もっとも多いパターンがAメロ、Bメロ、Cメロの3種類のメロディーが登場するパターン（A-B-Cパターン）です。

基本的には、ヴォーカルの声が最初に入る、歌い出しにあたるメロディーの塊が「Aメロ」です。「Aメロ」は、2回繰り返されることもあります。また、その際に少しメロディーが変わる場合もあります。

Aメロの次に登場する、Aメロと異なるメロディーの塊が「Bメロ」です。

Bメロの次に登場する、もっとも盛り上がるメロディーの塊部分が「サビ」もしくは「Cメロ」です。「サビ」を歌い終わると1番（ワンコーラス）が終わります。

歌によってはサビから始まる曲もあります。その場合は、歌い出しは「Aメロ」ではなく「頭サビ」になります。

また、2番以降ではじめて登場するメロディーの塊（Dメロ、ブリッジなどと呼びます）が1度挟み込まれる場合も多くあります。

• 2種類のメロディーが登場する曲（A-Bパターン）

登場するメロディーの種類が2種類（Aメロ、Bメロ）のみのパターン（A-Bパターン）もあります。3種類のメロディーが登場する曲と同様、歌い出しにあたるメロディーの塊が「Aメロ」、Aメロの次に登場する、Aメロと異なるメロディーの塊が「Bメロ」です。ただし、サビについてはAメロ、Bメロのどちらがサビになるかは決まっておらず、印象的なメロディーがAメロ、Bメロのどちらにあるかによってサビが決まります。

A-Bパターンの中にもいろいろなバリエーションがあります。たとえば、Aメ

CamScannerでスキャン

ロが2回繰り返されてからBメロに進み、またAメロに戻ったり(A-A-B-Aパターン)、AメロとBメロが交互に繰り返されたり(A-B-A-Bパターン)、多種多様です。

3種類のメロディーが登場する曲(A-B-Cパターン)も2種類のメロディーが登場する曲(A-Bパターン)も、2番は1番と同じ構成、もしくは似た構成になっていることが多いです。

- 3種類のメロディーが登場する曲(A-B-Cパターン)の基本構成

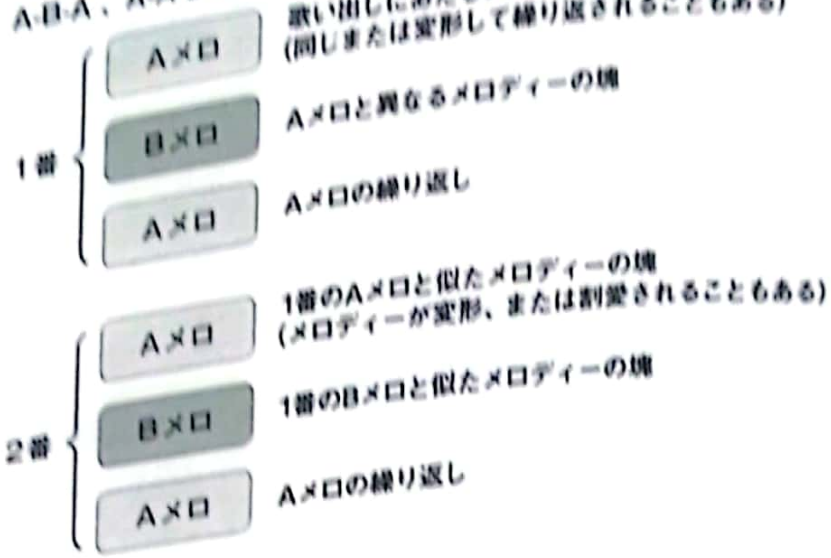
	頭サビ	Cメロ(サビ)の短縮版のメロディーの塊(ない場合もある)
1番	Aメロ	歌い出しにあたるメロディーの塊(同じまたは変形して繰り返されることもある)
	Bメロ	Aメロと異なるメロディーの塊
	Cメロ(サビ)	もっとも盛り上がるメロディーの塊
2番	Aメロ	1番のAメロと似たメロディーの塊(メロディーが変形、または割愛されることもある)
	Bメロ	1番のBメロと似たメロディーの塊(メロディーが変形、または割愛されることもある)
	Cメロ(サビ)	Cメロの繰り返し
	Dメロ	2番までに登場しないメロディーの塊(ない場合もある)
	Cメロ(サビ)	Cメロの繰り返し

- 2種類のメロディーが登場する曲(A-Bパターン)の基本構成
  A-B-A-B、A-A-Bパターン

1番	Aメロ	歌い出しにあたるメロディーの塊(同じまたは変形して繰り返されることもある)
	Bメロ	Aメロと異なるメロディーの塊
2番	Aメロ	1番のAメロと似たメロディーの塊
	Bメロ	1番のBメロと似たメロディーの塊

CamScannerでスキャン

A-B-A、A-A-B-A パターン



歌詞のテーマを知る

次に、歌詞のテーマについて理解しましょう。歌には、必ず「テーマ」があります。テーマとは、簡単に言うとその歌で「伝えたいこと」です。一見、何が言いたいのかわからないような歌詞や、特に意味を持たないように見える歌詞にも、必ず何か伝えたいことがあるはずです。

・テーマは1曲に1つ

歌詞にはテーマがありますが、テーマは基本的に1曲に1つです。1曲の中に複数のテーマが含まれている、ということはないと考えましょう。1曲にいくつもテーマがあると、結局のところ一番伝えたいことが何なのかわかりにくくなってしまいます。たくさんのことを伝えているように見える歌詞でも、テーマは1つ。その他は、そのテーマを補完する役割になっているはずです。

・テーマは基本的に「気持ち」である

歌詞のテーマは、基本的に人が感じる「気持ち」です。たとえば綺麗な海を眺めている歌があったとして、その海がどんな海であるかを叙事的に綴ったものは人の気持ちではないのでテーマにはなりません。その海を見て、どんな

CamScannerでスキャン

気持ちになったのかを叙情的に綴ったものが歌詞のテーマになり得ます。

上の図のように、「吹き出しの中」に書かれる言葉がテーマになると考えましょう。

• テーマはサビで歌われる

歌詞のテーマである「気持ち」は、多くの場合サビに書かれています。歌詞のテーマは、一番伝えたいことなので、もっとも盛り上がるメロディーに乗せて歌うのが一般的です。歌詞を書く際にも、テーマが決まったら、それをサビに書くようにすると良いでしょう。

• 歌詞に書かれる「気持ち」16選

歌を聴くとポジティブな気持ちになることは多くあるかもしれませんが、世の中の曲がすべてポジティブな曲というわけではありません。歌詞のテーマは人が感じる「気持ち」ですが、「気持ち」にもいろいろな種類があります。

次の表は、歌詞に書かれる「気持ち」を１６種類に分類したものです。人が感じる「気持ち」はここに挙げるもの以外にもありますが、歌詞のテーマになりやすいものを選びました。歌詞を書く際のテーマ作りの参考になればと思います。

CamScannerでスキャン

・歌詞に書かれる"気持ち"16選

気持ち		例：ラブソングにおける状況・フレーズ
喜・幸	HAPPY	あなたといて幸せ
楽	ENJOY HIGH / YEAH	デートが楽しい／一緒で嬉しい
願い	WISH	会いたい／もっと一緒にいたい
欲望	DESIRE	あなたが欲しい
主張	I THINK	これをきっと愛と呼ぶんだ
怒	ANGRY	振り回されてもう限界
悲・哀	SAD	片想い／失恋の悲しみ
淋・寂	LONLY	会えなくて寂しい
謝・詫	SORRY	僕が悪かった、ごめん
辛・痛	HARD	叶わぬ思い／失恋の痛み
嘆き・後悔	OH MY GOD	どうしてあんなことを言ってしまったんだろう
愛	LIKE / LOVE / FAV	好き／愛してる
感謝	THANKS	いつもありがとう
誘い	LET'S	デートに行こうよ／僕と付き合いましょう
命令	DO IT	私を愛してよ
応援	FIGHT / CHEER	この恋を叶えるために頑張ろう

CamScannerでスキャン

これらの「気持ち」と、今後紹介する「歌詞のタイプ」には相性があります。たとえば、パーティーソングには「悲・哀（SAD)」「辛・痛（HARD)」などの気持ちはあまり似合いません。(ただし、たとえば「失恋パーティー」など、悲しい気持ちを逆手にとったパーティーソングであれば、それはオリジナリティあふれる曲になりそうです。）1章以降では、歌詞のタイプごとに、相性の良い「気持ち」を紹介します。

歌詞のタイプを知る

• 歌詞の9タイプ

歌詞のテーマとともに押さえておきたいのが歌詞のタイプです。一般的に言われている歌の分類をもとに、歌詞のタイプを9種類に分けてみました。

1）ストーリーソング（物語風の歌詞）
2）季節ソング（季節を描写した歌詞）
3）モチーフソング（アイテムにたとえた歌詞）
4）メッセージソング（ストレートな歌詞）
5）応援ソング（応援する歌詞）
6）哲学ソング（哲学的な歌詞）
7）パーティーソング（盛り上がる歌詞）
8）イベントソング（イベント向けの歌詞）
9）コミックソング（面白い歌詞）

イラストを添えた表にすると次のようなイメージになります。

CamScannerでスキャン

・歌詞の9タイプ

・タイプは１つとは限らない

歌詞のテーマは１曲に１つですが、歌詞のタイプは、１曲に１つとは限りません。たとえば、

・季節を描写した、物語風の歌詞（季節ソング×ストーリーソング）

・哲学的な表現が多用された応援ソング（哲学ソング×応援ソング）

CamScannerでスキャン

・クリスマスなどイベント向けの、パーティーソング（イベントソング×パーティーソング）

など、タイプが掛け合わされることもあります。

歌詞のタイプによって、歌詞の役割も異なります。1章以降では、歌詞のタイプごとの役割も紹介します。

・ストーリーソングとそれ以外

歌詞のタイプのひとつに「ストーリーソング」があります。ストーリーソングの歌詞は、物語風の歌詞ですが、ストーリーソングか、そうでないかで歌詞の書き方が大きく変わります。

通常、歌い出しであるAメロには、その歌詞で描く情景や、主人公の置かれた状況などが書かれます。Aメロは最初に耳に入ってくる部分なので、歌全体の雰囲気を伝える必要があります。（頭サビがある場合は、頭サビが歌い出しになりますが、ここでは頭サビがないパターンを想定します。）

ストーリーソングの場合は、歌詞に描かれるストーリーの場面を設定する必要があります。たとえば、主人公がいる場所や、一人でいるのか、誰かといるのか。また、何が見えるのかなどがAメロに書かれます。季節ソングであれば、春なのか夏なのか、季節を限定するのも基本的にAメロです。**ストーリーソングの場合は、Aメロに「情景」が書かれる、と考えると良いでしょう。**

ストーリーソングでない場合は、場所や目に見えるものなどの場面設定が必要ない場合もありますが、主人公の気分や、心象風景（心の中の景色）が書かれます。たとえば、ラブソングであれば片想いなのか失恋中なのか、主人公の気持ちは嬉しいのか、悲しいのかなどです。**ストーリーソングでない場合は、Aメロに「状況」が書かれる、と考えると良いでしょう。**

次の図を見てみましょう。

CamScannerでスキャン

ストーリーソングの場合は、

・おそらく季節は冬

・雪に降られている

・君（恋人？）を待っている

と、主人公がどこにいるのかがわかります。

ストーリーソングではない場合は、季節や主人公がいる場所などはわかりません。その代わり、

・恋人と別れた

・別れてから１か月

・まだ未練があるようだ

など、主人公の置かれている状況や気持ちが垣間見えます。また、心象風景として、心に雪が降っている、心が凍える、などの表現が登場することもあるでしょう。

CamScannerでスキャン

ストーリーソングの場合は、

・おそらく季節は冬

・雪に降られている

・君（恋人？）を待っている

と、主人公がどこにいるのかがわかります。

ストーリーソングではない場合は、季節や主人公がいる場所などはわかりません。その代わり、

・恋人と別れた

・別れてから1か月

・まだ未練があるようだ

など、主人公の置かれている状況や気持ちが垣間見えます。また、心象風景として、心に雪が降っている、心が凍える、などの表現が登場することもあるでしょう。

CamScannerでスキャン

ストーリーソングとそれ以外では、Ａメロの書き方だけでもこのような違いがあります。ストーリーソングかそれ以外かについては、すべての歌詞のタイプにおいて意識すべきポイントです。また、歌詞のタイプにはそれぞれストーリーソングとの相性もあります。こちらは２章以降の各章で触れていきますので、是非チェックしてみてください。

それではさっそく、歌詞のタイプ別のポイントを学んでいきましょう。

CamScannerでスキャン

第1章

『大スキ！』（広末涼子）に学ぶストーリーソングのポイント

大スキ！
歌：広末涼子
詞：岡本真夜
曲：岡本真夜
リリース年：1997年

『大スキ！』は、広末涼子さんのデビュー・シングル『Maji で Koi する5秒前』に続くセカンド・シングル。広末涼子さん自身が出演する三ツ矢サイダー（アサヒ飲料）のCM曲でもありました。『大スキ！』で、広末涼子さんは初のオリコン・ランキング1位を獲得。1997年、初のNHK紅白歌合戦出演を果たした際に披露されました。

CamScannerでスキャン

1-1. ストーリーソングとは

ストーリーソングとは、序章でも述べた通り、物語風の歌のことです。物語風なので、歌詞を読めば小説を読んでいるように、歌詞を聴けば小説や絵本を読み聞かせてもらっているような感覚で楽しむことができます。頭の中に映像が浮かんだり、ストーリーに引き込まれて続きが気になったり、主人公に感情移入したり、物語のように楽しめるのがストーリーソングの特徴です。童謡の「森のくまさん」「犬のおまわりさん」などの歌詞を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。J-POPでは、ストーリーをベースにサビで「気持ち」を歌うように構成します。

1-2. ストーリーソングの役割は「物語にリスナーを引き込む」こと

ストーリーソングの役割は、「物語にリスナーを引き込むこと」です。物語にリスナーを引き込むには、まずどんな物語なのかをしっかりとリスナーに伝える必要があります。たとえば、歌い始めの場面設定では、歌を聴いた人が同じような映像を想像できるように工夫する必要があります。

歌詞の登場人物はあくまで歌詞に登場する「私」や「僕」などの第一人称の人物が主人公です。「あなた」や「君」、「彼」「彼女」といった第二人称、第三人称の人が登場することもありますが、その人の視点で語られることはほとんどありません。小説では、複数の登場人物間での複雑な関係が語られたり、巧妙に伏線が張られたり、起承転結があったりしますが、歌詞においてはそれらは重要ではありません。もちろん起承転結のようなストーリー展開をする歌や、前半で伏線を張るような歌もありますが、それはとても稀です。

CamScannerでスキャン

1-3. ストーリーソングのテーマ＝気持ち。ストーリーを伝えることではない

ストーリーソングの役割は「物語にリスナーを引き込むこと」ですが、ストーリーを伝えること自体がテーマではありません。序章でお伝えした通り、歌のテーマはあくまで「気持ち」。ストーリーは「気持ち」を伝えるための手法だということを意識しましょう。テーマとなる「気持ち」を決め、その「気持ち」を盛り上げるようなシーンやストーリーを展開する、というイメージで書くと良いでしょう。

CamScannerでスキャン

・「ストーリーソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

ストーリーソング

物語風の歌詞

ミッション

「物語にリスナーを引き込む」こと

ポイント

ストーリーソングは「物語風の歌詞」で、ミッションは「物語にリスナーを引き込む」ことです。

ストーリーソングではどの「気持ち」とも相性が良いと言えます。

ストーリーはあくまで「気持ち」を伝えるための手法です。テーマとなる「気持ち」を盛り上げるようなシーンやストーリー展開を意識すると良いでしょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	○
悲・哀	SAD	○
淋・寂	LONLY	○
謝・詫	SORRY	○
辛・痛	HARD	○
嘆き・後悔	OH MY GOD	○
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	○
命令	DO IT	○
応援	FIGHT / CHEER	○

CamScannerでスキャン

1-4. ストーリーソングのポイント

ストーリーソングのポイントについて確認しましょう。

• Aメロで世界観を決定する

序章でも述べたように、ストーリーソングの場合は、Aメロに「情景」が書かれます。ストーリーソングでは、物語の展開に沿ってさまざまなアイテムが登場したり、見えるものや風景も変わったりするかもしれませんが、大きな舞台設定は最初(Aメロ)の段階でリスナーに理解させる必要があります。

序章で「雪の下　僕は一人で　凍えながら　君を待っている」というAメロの歌詞を例に出しました。たとえば、次のように言葉を入れ替えても、同じ内容を伝えることができます。

雪の下　僕は一人で　凍えながら　君を待っている

言い換え例：

A.　君を待つ僕　雪の下　凍えながら
B.　君との待ち合わせはいつも雪　今日も凍えながらひとり待つ

実際に歌詞を書く際は、音数も考慮する必要がありますが、ここでは音数を考慮せずに言い換えの表現を考えてみます。

では、Aメロが下記だとしたらどうでしょう。

A.　雪の下　僕は一人で　凍えている ため息も白い　こんな寒い日に　君を待っている
B.　君を待っている　駅前の道　たくさんの人が通り過ぎる もう何時間過ぎただろう　雪を見上げてため息をつく

Aは、天気が雪（おそらく季節は冬）ということはすぐにわかりますが、

CamScannerでスキャン

君を待っているシチュエーションだということがわかるのが少し遅いです。
Bは、君を待っていること、さらに駅前にいることはすぐにわかりますが、天気が雪（おそらく季節は冬）ということがわかるのが少し遅いです。

Aメロでは、できるだけ早く情景を伝えることが好ましいです。
では、もっと短い言葉で同じ内容を伝えることができないでしょうか。
例として、下記のようなAメロが考えられます。

A．　君待つ僕は雪に凍えて
B．　雪に凍え　ひとり君を待つ

ABどちらも、最初の「雪の下　僕は一人で　凍えながら　君を待っている」よりも短く、同じ情景を伝えることができています。

歌詞を書くとき、実際にこのようにAメロを何度も直してより良いものにすることは多くあります。歌詞を書く際は、できるだけ短く情景を伝える練習をしてみると良いでしょう。

・ストーリーの長さは最長7時間が目安

ストーリーソングは物語風の歌詞ですが、小説などと違い、1曲の中で描かれるストーリーが限られます。目安としては1曲で描かれるストーリーの長さは長くても7時間が限度です。

歌詞にはテーマである「気持ち」を書くことが最も重要です。ストーリーソングであっても、ストーリーの方が気持ちよりも重要ということは基本的にありません。歌詞は1曲、多くの場合約3～5分というサイズの中でストーリーを展開する必要があります。ストーリーやシチュエーションをたくさん書いていると、「気持ち」を書く部分が少なくなってしまいます。ストーリーソングを書く場合でも、あまりストーリー自体を深めることや、細部にこだわりすぎないように注意しましょう。

ただし、例外もあります。たとえば『大きな古時計』や『木綿のハンカチー

CamScannerでスキャン

フ」など、時間が流れること自体がテーマに大きく影響する場合や、春夏秋冬、季節の流れを歌う場合は、1曲の中に長い時間が描かれることがあります。

・ストーリーは一定の速さで進んでいく

ストーリーソングでは、基本的に歌が進むにつれてストーリーも進んでいきます。小説や絵本の読み聞かせをイメージするとわかりやすいかもしれません。そして、1曲の中で、ストーリーは一定の速さで進んでいきます。そのため、2番の歌詞は1番の歌詞よりも時間が進んでいることになります。

1曲で描くシーン（7時間以内目安）が決まったら、その間の出来事を1曲の中でムラがないように整えるイメージです。1番では今日の出来事を詳しく書いていたのに、2番では急に明日の話、さらに1週間の話まで出てくる、ということがないように心がけましょう。

CamScannerでスキャン

1-5. ストーリーソング分析 『大スキ！』（広末涼子）

大スキ！

歌：広末涼子
詞：岡本真夜
曲：岡本真夜

テーマ　愛 LIKE / LOVE / FAV
タイプ　ストーリーソング

頭サビ
とってもとっても とってもとっても
とってもとっても 大スキよ
ダーリン I like you. ダーリン いいいい　①

1-A
2回目のドライブ Doki Doki しちゃう　②
広がる青い空 最高だね

1-B
あなたといると楽しい
2つに並ぶ 缶ジュース　③
なんか もううれしすぎて
ホッペに チュッてしたくなる
だけど今は運転中
横顔を 見つめていよう

1-C（サビ）
とってもとっても とってもとっても
とってもとっても 大スキよ
ダーリン I like you. ダーリン いい　④
アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ
アイ アイ アイ アイ あ・い・し・て・る。
ダーリン I love you. ダーリン いいいい　⑤

2-A
写真いっぱい撮ったね
「今すぐ見たいよぉ」

⑦

2-B
夕焼けの帰り道 予定変更
スピード写真に寄り道
「1時間後です。」
あと 1時間 ドライブ
ごめんね ほんとは
もう少し 一緒にいたかったんだ

2-C（サビ）
とってもとっても とってもとっても
とってもとっても 大スキだから
ダーリン I like you. ダーリン いい
ずっとずっと ずっとずっと
ずっとずっと そばにいたい。
ダーリン I love you. ダーリン いいいい　⑥

⑧

3-B
はじめて撮った写真は
なんだか ちょっと くすぐったい
でも顔が にやけてきちゃう
もうすぐで さよならだね
今日ね すごくね むちゃくちゃ 楽しかった
ありがと。 ダーリン

3-C（落ちサビ）
とってもとっても とってもとっても
とってもとっても 大スキよ
ダーリン I like you. ダーリン いい
アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ
アイ アイ アイ アイ あ・い・し・て・る。
ダーリン I love you. ダーリン いい

4-C（サビ）
ずっとずっと ずっとずっと
ずっとずっと そばにいて。　⑨
ダーリン I like you. ダーリン いい
アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ
アイ アイ アイ アイ あ・い・し・て・る。
ダーリン I love you. ダーリン いいいい

Outro
スキ スキ ダーリン
ダーリン I like you. ダーリン いいいい
スキ スキ ダーリン
ダーリン I love you. ダーリン いいいい
スキ スキ ダーリン

・ストーリーソング『大スキ！』(広末涼子) に登場する絶妙表現

絶妙表現① 「大好き」以外あり得ない。テーマ＝気持ちのわかりやすさ

絶妙表現② 気持ちと情景を決定する頭サビとＡメロ

絶妙表現③ 主人公の目線を利用したＢメロのカメラワーク

絶妙表現④ 徹底的な繰り返しが生む抜群のインパクト

絶妙表現⑤ 歌い手の表情を演出するサビ終わりの母音

絶妙表現⑥ 「弱い→強い」の順で書く「気持ち」

絶妙表現⑦ 「行動」で示す主人公のキャラクター

絶妙表現⑧ 安定した時間の流れと７時間以内のストーリー

絶妙表現⑨ 落ちサビを経て高まる主人公の気持ち

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① 「大好き」以外あり得ない。テーマ＝気持ちのわかりやすさ

歌詞のテーマは「気持ち」です。さて、『大スキ！』のテーマとなる気持ちは何でしょうか？　きっとほとんどの人が「大好き」と答えるのではないでしょうか。『歌詞に書かれる「気持ち」16選』の中では「愛 LIKE/s LOVE/FAV」ですね。タイトルからして『大スキ！』ですし、サビの歌詞も、好きな気持ちを伝えるフレーズで埋め尽くされているので、「大好き」というテーマがとても分かりやすいのではないでしょうか。

ストーリーソングでありながら、サビではストーリーを語ることはなく、「大スキ」「I like you.」「I love you.」「あいしてる」と、ひたすらに気持ちが書かれているところにも注目してみましょう。ストーリーソングの中には、サビでもストーリーを進めていく歌もありますが、**『大スキ！』はサビ以外でストーリーを、サビでは徹底的に気持ちを書いています。**歌は「気持ち」を歌うもので、その「気持ち」はサビで書かれることが多い、という原則がわかりやすい構成です。

絶妙表現 ② 気持ちと情景を決定する頭サビとAメロ

ストーリーソングでは、Aメロで情景を描くことが必要です。『大スキ！』のAメロの歌い出しは「2回目のドライブ DokiDoki しちゃう」です。一人で運転しているのであればドライブとはあまり言いませんし、「DokiDoki」とあるので、**おそらく好きな人（彼氏かどうかまでは不明）との2回目のドライブデート、という情景がすぐに浮かびます。**その後に続く「広がる青い空」という表現によって、さらなる情景を思い浮かべることができます。

また、『大スキ！』はサビ始まりの歌です。そのため、実際の歌い出しは

Aメロではなく頭サビになります（「大スキ！」では、1-C（サビ）の後半のメロディーに、1-C（サビ）の前半の歌詞をつけたものを頭サビとしています）。リスナーは、サビ頭で歌の主人公の気持ちがわかり、その流れでAメロのストーリーが入ってくるので、状況と情景がわかりやすく、感情移入しやすい状態になります。歌によっては、Aメロの代わりに頭サビで情景を書き、その続きとしてAメロにつなげるという方法もあります。

絶妙表現③ 主人公の目線を利用したBメロのカメラワーク

Aメロで情景を書いたあと,Cメロには「好き」という気持ちを書くとして、Bメロに何を書くべきか悩んでしまうことがあるかもしれません。「大スキ！」のBメロでは、絶妙なカメラワークが使われています。

Aメロ「広がる青い空」では、カメラは空を見上げています。その後、「2つに並ぶ缶ジュース」と、車内、手元のあたりにフォーカスします。さらに、「横顔を見つめていよう」と、助手席から運転席の彼を見るようにカメラが動きます。このように、主人公の目線を利用したカメラワークによって、同じ場所にいながら、さまざまな角度から情景を描き出しています。**このように、ストーリーソングで同じ情景を書くときは、ひとつのカメラをさまざまな角度に向けたイメージを持つのもひとつの方法です。**

そうすることで、情景を立体的に描くことができ、リスナーを飽きさせない効果も期待できます。

絶妙表現 ④ 徹底的な繰り返しが生む抜群のインパクト

『大スキ！』のサビの歌詞の特徴として、「繰り返し」の手法があります。1-C（サビ）では、「とっても」が6回、「アイ」が12回繰り返されています。実際に歌を聴くとわかりますが、「とっても」と「アイ」が繰り返されている場所は、同じメロディーになっています。このように、**同じメロディーが繰り返される個所で同じ言葉を繰り返すと、抜群のキャッチーさを生むことができます。**

通常、同じ言葉の繰り返しの目安は3回までと言われています。3回を超えると多すぎる、しつこく聞こえることが多いからです（歌詞も人と同じで、しつこくすると嫌われ、説教臭いと疎まれるのです）。

『大スキ！』の繰り返し6回や12回はかなり多いと言えますが、たとえば「大スキ 大スキ 大スキ 大スキ 大スキ 大スキよ」だとどうでしょう。少ししつこいな、と感じるのではないでしょうか。

「とっても」→「大好きよ」

「アイ×12」→「あ・い・し・て・る」

と、後に続く言葉の装飾として「とっても」や「アイ」が繰り返されていることで、しつこさを回避しながらインパクトを生んでいるのです。

絶妙表現 ⑤ 歌い手の表情を演出するサビ終わりの母音

サビの最後に「いい」という歌詞が登場します（※実際の歌詞には「いい」表示されていない場合もありますが、ここでは耳で聴こえる言葉をすべて詞として文字に起こしています）。

いい」という表現は、口語（話し言葉）であるという点でもとても絶妙

な表現だと感じます。歌詞は小説とは違います。文語（書き言葉）ではなく口語（話し言葉）を使用することも歌詞を書く上で大切なことのひとつです。「良い」ではなく「いい」。これは、日常生活で思わず口をついてでるような言葉で、歌詞に似合う言葉です。

「いい」の「いい」ところはそれだけではありません。「いい」と発音するとき、口の形は横に広がり、笑っているような表情になります。歌い手がこの箇所を歌うとき、キュートな笑顔になるという点もポイントです。歌は耳で聴くだけの時もありますが、ミュージックビデオや歌番組など、歌っている姿を見ながら聴くこともあります。そのような場合には抜群の効果を生みます。

作詞の際には、このように、歌い手の歌っている姿を想像することも大切です。とくに、伸ばす音など、長い間同じ口の形をする箇所があれば、母音を意識してみましょう。「あ」や「え」は口を開けて笑っているように見え、「い」はニコッ、と笑っているように見えるので、アイドルなどの笑顔を活かすのにおすすめです。「う」や「お」は、すまし顔や気取った表情、拗ねた表情を演出するのに良さそうです。たとえば、『ね～え？』（松浦亜弥）のサビは「う」や「お」が多く使われており、歌詞の主人公のキャラクターと歌い手の表情が非常に効果的にリンクしているように思います。このように、母音がアーティストの演出に一躍買うこともあるのです。

絶妙表現

⑥ 「弱い→強い」の順で書く「気持ち」

『大スキ！』のサビにあたる箇所を見てみましょう。1C（サビ）、2C（サビ）、3C（落ちサビ）、4C（サビ）、Outro それぞれ、前半では「I like you.」後半では「I love you.」という表現が出てきます。1C（サビ）だけを見ると、「大スキよ」に対応して「I like you.」、「あ・い・し・て・る。」に対応して「I love you.」が採用されているように思いますが、2C（サビ）では「そばにいたい。」の後に「I love you.」、4C（サビ）では「そばにいて。」の後に「I

CamScannerでスキャン

like you.」が来ていますので、単純に直前の表現に引っ張られたもの……
いことが想定されます。

歌詞では、気持ちを「弱い」→「強い」の順で書くのが基本です。「I like you.」よりも「I love you.」の方が強い気持ちを表します。そう考えると、直前の表現によるものではなく、**サビの前半では「I like you.」、サビの後半では「I love you.」を使うというように表現が統一されており、歌が進んでいくにつれて気持ちが高まっていく様子が描かれていることがわかります。**

絶妙表現 ⑦ 「行動」で示す主人公のキャラクター

ストーリーソングにおいて、主人公のキャラクターは大切な要素です。ストーリーソングでなくても、歌詞には第三者的な視点も必要不可欠です。とくに、シンガーソングライターが自分の実体験を歌詞にする場合などは、つい「歌い手である自分」「歌詞の主人公」のことをすでにリスナーがわかってくれているという前提で歌詞を書いてしまいがちです。歌詞の主人公がどんな人物なのか、第三者にもわかるようにしっかりと歌詞の中に書くことで、リスナーはストーリーに入り込みやすくなるのです。

『大スキ！』では、主人公のキャラクターが鮮やかに表現されている個所が2箇所あります。

1-B「ホッペにチュッてしたくなる　だけど今は運転中　横顔を見つめていよう」、2-B「あと1時間ドライブ　ごめんね ほんとは もう少し一緒にいたかったんだ」の2箇所です。

基本的に、歌い手＝歌詞の主人公なので、第三者的な視点とはいえ、歌い手の言葉で語られる必要があります。「私ってこんな性格だから」と歌ってしまう方法もありますが、**オススメなのは、主人公の性格が出るような行動を書くことです。人の性格は行動に出ます。その人がどんな場面でどんな行動をするかで、その人らしさがわかります。**

CamScannerでスキャン

『大スキ！』では、「ホッペにチュッてしたくなるほど好きな気持ちが溢れているけど、それをはっきりとは伝えない主人公」「もっと一緒にいたいから、スピード写真に寄り道して出来上がりを待つ」など、うまく言葉にはできないけれど相手のことが好き、という可愛らしいキャラクターが主人公の行動からわかります。このように、主人公の性格や雰囲気がリスナーに伝わると、ストーリーに深みが出て、リスナーの心を掴みやすくなります。

絶妙表現 ⑧ 安定した時間の流れと7時間以内のストーリー

ストーリーソングにおけるストーリーの長さは最長7時間が目安で、歌詞の中でストーリーは一定の速さで進んでいく、と先述しました。『大スキ！』では、ドライブデートのストーリーが書かれています。

1番では、「2回目のドライブ　DokiDoki しちゃう　広がる青い空 最高だね」と、青空の下のドライブシーンが描かれています。

そして2番では「夕焼けの帰り道 予定変更 スピード写真に寄り道」と、時間が進んでいるのがわかります。

さらに、間奏を挟んで3-Bでは「もうすぐで さよならだね」となり、デートが終わりに近づくところでストーリーが終わります。

デートの待ち合わせが何時かまではわかりませんが、旅行ではないので早朝ということもなさそうです。ご飯を食べた、という描写も特別ないので、青空の広がる昼過ぎ、14時か15時あたりと考えます。デートの終わりも、詳細に何時とはわかりませんが、歌い手である広末涼子さんが当時16歳であること、『大スキ！』の前にリリースされた『Majiで Koiする5秒前』では門限のある女の子が描かれていたことから、そこまで遅くない時間、20時～21時あたりと想定します。

このように考えていくと、**1番から少し時間をずらした2番、そして、全体のストーリーは7時間以内であることがわかります。**

CamScannerでスキャン

『大スキ！』では、サビにストーリーが書かれておらず、「大好き」という気持ちですべて埋め尽くされています。そのため、ストーリーを書くのはサビ以外の箇所しかありません。7時間以上のエピソード、たとえば「待ち遠しくて昨日眠れなかった」とか「待ち合わせ場所に向かう途中のドキドキ」、「デートが終わってからの気持ち」など、7時間以上のことを書くにはメロディー（文字数）に余裕がありません。また、「ご飯を食べた」とか「何時の待ち合わせ」など、7時間以内だとしてもその他のエピソードを入れる余裕もあまりなさそうです。エピソードを盛り込みすぎてしまうと、テーマである「気持ち（＝大好き）」や、主人公のキャラクターなどが描き切れないということがわかります。

絶妙表現
⑨ 落ちサビを経て高まる主人公の気持ち

2-C（サビ）では「そばにいたい。」4-C（サビ）では「そばにいて。」と、微妙に異なる表現であることに気づきましたか？「そばにいたい。」と「そばにいて。」は、耳で聴いたときにもほんの些細な違いで、気づかない人も多いかもしれません。

歌詞では、気持ちを「弱い」→「強い」の順で書く、と先述しました。「I like you.」「I love you.」のように、近い場所でもそうですが、1曲全体を見渡した時にも、気持ちが変化する場合は「弱い」→「強い」の順で書きます。

「そばにいたい。」は自分の願い、「そばにいて。」は相手への欲求なので、「そばにいたい。」よりも「そばにいて。」の方が強い気持ちです。

『大スキ！』で、「そばにいたい。」から「そばにいて。」に変化したのは、「落ちサビ」がキーになっていると考えます。落ちサビは、他のサビよりもボリュームを落とした、静かなサビのことです。サビと同じもしくは似たメロディーでありながら、サウンドの音量がそれまでより下がったり、楽器の数が減ったりします。それにより、ヴォーカルの声がより目立ったり、切な

い雰囲気が出たりする箇所です。『大スキ！』でもそうであるように、落ちサビはラストのサビ前に置かれることが多くあります。

落ちサビ前では「そばにいたい。」、落ちサビ後では「そばにいて。」と気持ちが強く変化しています。少し切ない雰囲気の出る落ちサビを挟んだことにより、主人公が、より相手への思いを募らせた……そんな風にとらえることができそうです。

歌詞はメロディーとともにあるものです。歌詞だけ見たら、落ちサビのフレーズ自体は他のサビとほとんど変わりませんが、メロディーを聴くと、切ない雰囲気、歌い方に気づくのではないでしょうか。**歌詞で伝えきれないことをメロディーが伝えてくれる、ということは多々あることです。**文字だけに注目するのではなく、メロディーに寄り添い、メロディーとともに歌を仕上げる意識を持つことも、作詞においてはとても大切です。

CamScannerでスキャン

1-6. 参考：その他のストーリーソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者 / 解説	
大阪 LOVER **DREAMS COME TRUE** 作詞：吉田美和 作曲：吉田美和	遠距離恋愛ソングの代表格。彼氏の家に向かうまでのストーリー（7時間以内）を軸に、恋する気持ちが描かれている。彼氏に対する主張が後半で見られ、その主人公のキャラクターによって、ふわふわしたラブソングではなく、強いラブソングになっているのも魅力のひとつ。
Movin' on without you **宇多田ヒカル** 作詞：宇多田ヒカル 作曲：宇多田ヒカル	恋人からの連絡を待ち振り回される切ない女心（7時間以内）が描かれている。当時15歳で書いたとは思えない、女心を投影した歌詞。英語と日本語のバランスも耳に心地良く、つい引き込まれる1曲。1番と2番では1時間ほど時間が進んでいる点にも注目。
Ready Go **Hey! Say! JUMP** 作詞：MILK 作曲：Takuya Harada・Niklas Edberger	待ちに待った君とのデートが今始まる、というシチュエーションの曲。待ち合わせに向かい君と会うまで（7時間以内）の姿が描かれている。ストーリーソングでありながら、デートで君に会う＝ライブでファンのみんなに会う、と捉えることもできるため、ライブ映えもする1曲。
もう恋なんてしない **槇原敬之** 作詞：槇原敬之 作曲：槇原敬之	失恋後の男の切ない日常（おそらく7時間以内）が描かれている。サビのインパクトはもちろんのこと、コマ割りをしたような情景描写が切なさを煽る点でも名曲。過去と現在のエピソードとが交互に語られているのに、時間軸もはっきりしている点も素晴らしい。
SHAKE **SMAP** 作詞：森浩美 作曲：小森田実	突然の約束に浮足立ち、君に会いに行く男性の愛らしい姿が描かれている（7時間以内）。セリフともラップとも言い難いBメロがキャッチー。サビでは口語や造語オノマトペが多用されており、ノリが良くハッピーな曲調に非常に似合う。耳に心地良いハッピーソング。
男女6人夏物語 **ケツメイシ** 作詞：ケツメイシ 作曲：ケツメイシ	ひと夏の恋物語（ギリギリ7時間くらい）を語り口調で歌う1曲。ケツメイシらしいラップがありながら、デュエット仕立てになっている点が新鮮。歌が進むにつれ時間が経つのがわかりやすい構成になっているが、この曲では時間だけではなく二人の関係値も変化するようだ。
ロマンティック 浮かれモード **藤本美貴** 作詞：つんく 作曲：つんく	気になる人との恋が始まる予感を描いた、「オタ芸」でも有名なアイドルソング。彼から電話番号をもらい、連絡するまで（おそらく7時間以内）のドキドキが描かれている。サビ頭で「ロマンティック」と言い切る、サビとしては珍しい歌詞が非常にキャッチー。

CamScannerでスキャン

表中に取り上げた楽曲は、私が作詞を学ぶ上で参考にした、勉強になった楽曲です。中にはシングルではないものも含まれますので、知らない曲もあるかもしれませんが、是非知ってもらいたい楽曲ばかりです。ぜひ詞を読み歌を聴いて、歌詞の世界を感じてみて下さい。

CamScannerでスキャン

第2章

『promise』（広瀬香美）に学ぶ季節ソングのポイント

promise
歌：広瀬香美
詞：広瀬香美
曲：広瀬香美
リリース年：1997年

『promise』は、広瀬香美さんの11枚目のシングル。1993年にスポーツ用品店のCMソングに起用された3rdシングル『ロマンスの神様』が大ヒット。その後、1994年の5thシングル『幸せをつかみたい』、1995年の7thシングル『ゲレンデがとけるほど恋したい』、1996年の8thシングル『DEAR...again』、そして1997年の9thシングル『真冬の帰り道』、11thシングル『promise』等々、以降も毎年のようにアルペンのCMソングを彩り、いつからか広瀬香美さんは「冬の女王」と呼ばれるようになりました。

CamScannerでスキャン

2-1. 季節ソングとは

季節ソングとは、季節を描写した歌のことです。春であれば桜、冬であれば雪などが歌詞の中に登場し、リスナーに季節を感じさせるのが特徴です。ミュージックビデオやジャケット画像などで、季節の風景が効果的に使われることも多くあります。なお、卒業式やクリスマスといった特定の日をテーマにしたものは「イベントソング」として本書では区別します。

2-2. 季節ソングの役割は「季節感をリスナーと共有する」こと

季節ソングの役割は、「季節感をリスナーと共有すること」です。リスナーが歌を聴いたときに、特定の季節をイメージできることが基本です。さらに、特定の季節になるとその歌を思い出す、となれば、立派な季節ソングと言えるでしょう。

俳句や連歌には「季語（きご）」というものがあります。季語とは、季節を表現するために、歌や俳句の中に詠む言葉のことです。俳句や連歌の他にも、たとえば手紙における時候の挨拶として使われることもあります。季語には大きく分けて「事実の季語」「指示の季語」「約束の季語」があります。事実の季語は、たとえば「雪」＝冬、「桜」＝春など、それぞれの季節に起こる事実によって決められたものです。指示の季語は、たとえば「夏の風」「秋の山」など、名詞に季節を表す言葉がついたものです。約束の季語は、たとえば「月」＝秋、「虫」＝秋など、他の季節にも見られるものであっても、古来から約束事として季節が決まっているものです。

季語は、必ずしも昔からあるものだけとは限りません。たとえば「バレンタイン」「プール」「クリスマス」などの外来語も季語になります。また、海外でも俳句を嗜むようになったことで、地域に根差した季語が新しくできる

CamScannerでスキャン

こともあります。季語は時代や文化によって追加されていくのです。

季節ソングでは基本的に季語を使うと効果的ですが、上記のように分類にこだわる必要はありません。歌詞における季語は、シンプルに特定の季節を思い起こさせる言葉、と考えれば良いでしょう。

2-3. 季節ソングのテーマ＝気持ち。季節そのものではない

季節ソングの役割は「季節感をリスナーと共有すること」ですが、季節感を伝えるだけではいけません。ストーリーソングのテーマが、ストーリーを伝えること自体ではなく、あくまで「気持ち」であるように、季節ソングのテーマも季節感を共有すること自体ではなく、やはり「気持ち」なのです。季節はその歌の舞台であり、舞台には歌の主人公がいて、主人公には何かしらの「気持ち」があります。季節は主人公が立つ舞台の背景、というイメージで書くと良いでしょう。

CamScannerでスキャン

・「季節ソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

季節ソング

季節を描写した歌詞

ミッション

「季節感をリスナーと共有する」こと

ポイント

季節ソングは「季節を描写した歌詞」で、ミッションは「季節感をリスナーと共有する」ことです。

季節ソングではどの「気持ち」とも相性が良いと言えます。

季節はあくまで歌の主人公の背景となる舞台です。ただ季節を伝えるだけではなく、その季節における主人公の「気持ち」をしっかり書くことを意識しましょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	○
悲・哀	SAD	○
淋・寂	LONLY	○
謝・詫	SORRY	○
辛・痛	HARD	○
嘆き・後悔	OH MY GOD	○
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	○
命令	DO IT	○
応援	FIGHT / CHEER	○

CamScannerでスキャン

2-4. 季節ソングのポイント

季節ソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングとストーリーソングでない場合がある

季節ソングは、ストーリーソングである場合と、ストーリーソングではない場合があります。たとえば、桜が舞い散る並木道を二人で歩いている、その時君がこう言った……など、季節の中でストーリーが展開される場合はストーリーソングです。歌詞のタイプは掛け合わせることもありますので、この場合は「季節ソング」×「ストーリーソング」となります。

それに対して、春風の中君を思う、心の中に桜舞う…など、季節を取り入れながらも心象風景として春の景色を歌う場合や、心情の比喩として季節を取り入れる場合は、季節ソングではありますが、ストーリーソングにはなりません。どちらのパターンもあることを覚えておきましょう。

・季語はなるべく早く登場させる

ストーリーソングの場合は、Aメロに「情景」を書き、ストーリーソングでない場合はAメロに「状況」を書くと序章で述べました。季節ソングでは、ストーリーソングでもそうでない場合も季節を感じさせる言葉（季語）をAメロに書くのが基本です。季節ソングの役割は「季節感をリスナーと共有すること」なので、Aメロのできるだけ早いタイミングで季語が登場することで、リスナーはその歌が季節を歌っているものだとすぐに理解でき、歌詞の世界観に入り込みやすくなります。

・五感で感じるものを季語にする

雪や桜など、目に見えるもの＝季語と思いがちですが、目に見えるものだけでなく、聞こえるものや肌に感じるもの、つまり五感で感じるものを季語として使うのも良いでしょう。「五感」とは、人間のもつ感覚を下記の5つに分類したものです。

CamScannerでスキャン

・視覚（しかく）……目で物を見る感覚
・聴覚（ちょうかく）……耳で音を聴く感覚
・嗅覚（きゅうかく）……鼻で匂いを嗅ぐ感覚
・味覚（みかく）……舌で味わう感覚
・触覚（しょっかく）……皮膚、肌の感覚

五感を使って季節を表現した例を以下に挙げます。

・視覚
桜舞い散る（春）
ギラギラの太陽（夏）
色づいた落ち葉（秋）
雪が降る街（冬）

・聴覚
ウグイスの声（春）
セミの合唱（夏）
落ち葉を踏む音（秋）
窓の外吹く木枯らし（冬）

・嗅覚
新緑の匂い（春）
潮風が鼻をくすぐる（夏）
キンモクセイが香る（秋）
焼き芋の匂いが漂う（冬）

・味覚
甘いいちごのパフェ（春）
流れる汗のしょっぱさ（夏）
口いっぱいに広がる新米ごはんの味（秋）

あたたかいものが食べたくなる季節（冬）

触覚
ぬるい風が頬をくすぐる（春）
灼ける砂の上を歩く（夏）
最近少し肌寒い（秋）
肌を刺すような冷気（冬）

視覚で感じるもの（目に見えるもの）を歌詞に書くと、歌を耳で聴いたときに風景が頭に浮かびやすくなります。視覚以外にも、五感で感じる感覚は、さまざまな情報をリスナーに届けます。耳にしたときに、温度や味などが同時にイメージされるため、リスナーが歌の世界観に入り込みやすくなります。

このように、五感は季節ととても相性が良いため、積極的に取り入れると良いでしょう。

・季節の特徴と心情をリンクさせる

歌詞の中に季語を使うと季節感を出すことができ、季節ソングを作ることができます。しかし、季節ソングを作りたいからといってただなんとなく季節を取り入れる、というのはあまりおすすめしません。季節ソングにするのであれば、その季節を選ぶ理由があると良いです。季節は主人公が立つ舞台の背景とお伝えしました。あくまで主人公の「気持ち」がテーマなので、主人公の気持ちと季節の特徴をリンクさせるように書くと良いでしょう。

たとえば、桜が散る様子に人生や恋愛などの儚さを重ねてみたり、夏の暑さに片想いの気持ちの高まりや熱さを重ねてみたり、その表現方法はさまざまです。

季節ソングを書こうと思ったら、まずその季節や季語の持つ特徴を見つけ出してみましょう。そして、季節の特徴がうまく主人公の気持ちとリンクすると、印象的な歌詞になります。

CamScannerでスキャン

2-5. 季節ソング分析
『promise』（広瀬香美）

promise

歌：広瀬香美
詞：広瀬香美
曲：広瀬香美

テーマ	愛 LIKE / LOVE / FAV（切ない）
タイプ	季節ソング

頭サビ
恋の始まりも 夢の続きも
きっとあなたと…

1-A
冷たい北風 二人を近づける季節 ①
つないだ指から こぼれだす '好き' の気持ち

②③

1-B
コーヒーの自販機の 'あったかい' 押すたび
心に灯がともる

④

1-C（サビ）
Get down ⑤
揺れる 廻る 振れる 切ない気持ち
二人で一緒に眠る Winter Land
あなただけ見つめて 私だけ見つめて
明日を誓う
ぎゅっと 抱かれ 燃える恋心
激しく 舞い散る 雪に包まれて
永遠に愛してる 今日より愛してる
ずっと Eternal Love

2-A
大切にするわ 未来つなぐ シルバーリング
いつでも守ってくれている 愛の証

⑥

2-B
優しい笑顔は 'あったかい' 毛布みたいに
悲しみも眠らす

⑦

2-C（サビ）
Get down
嘘も 夢も 今(イマ)も どうでもいい
二人で一緒に過ごす Winter Night
優しいキスをして 星に願いかけて
過去を忘れ
そっと 髪を撫でて 恋人よ
ささやく 言葉が 胸にこみあげる
永遠に愛してる 今日より愛してる
ずっと Eternal Love

3-C（ラスサビ）
Get down
揺れる 廻る 振れる 切ない気持ち
二人で一緒に眠る Winter Land
あなただけ見つめて 私だけ見つめて
明日を誓う
ぎゅっと 抱かれ 燃える恋心
激しく 舞い散る 雪に包まれて
永遠に愛してる 今日より愛してる
ずっと Eternal Love

そっと 髪を撫でて 恋人よ
ささやく 言葉が 胸にこみあげる
永遠に愛してる 今日より愛してる
ずっと Eternal Love

CamScannerでスキャン

・季節ソング「promise」(広瀬香美)に登場する絶妙表現

絶妙表現① 季節感あふれるラブソングを示すAメロ

絶妙表現② 主人公の気持ちとリンクした季語

絶妙表現③ 冬をポジティブに捉える新しさ

絶妙表現④ 切なさを引き立てる「矛盾」「差」のテクニック

絶妙表現⑤ サビを引き立てる「ゲッダン」のインパクト

絶妙表現⑥ 「語尾揃え韻」が生む聴き心地のよさ

絶妙表現⑦ ストーリーを膨らませるための「ワンコーラス季語集中」

CamScannerでスキャン

絶妙表現

① 季節感あふれるラブソングを示すAメロ

「promise」のＡメロは「冷たい北風　二人を近づける季節」。Ａメロの冒頭から季語「北風」が入り、季節を感じさせるものになっています。さらに、「二人を近づける」とあるので、この歌の登場人物として、一人ではなく、相手がいるということをうまく示唆しています。

ただし、「promise」はストーリーソングではありません。メロディーの流れに沿ってストーリーが進んでいるというよりは、冬の情景の中で心情を語るような歌詞になっています。このように、**季節ソングでは、ストーリーソングでなくてもＡメロで情景を指定することが大切です。**

なお、「promise」も第一章で紹介した「大スキ！」と同様、サビ始まりの歌なので、実際の歌い出しはＡメロではなく頭サビになります。「大スキ！」では1C（サビ）の後半のメロディーに1C（サビ）の前半の歌詞をつけたものを頭サビとしていましたが、「promise」では、1C（サビ）の後半のメロディーに、他には登場しない歌詞（恋の始まりも　夢の続きも　きっとあなたと……）がついています。ここでは季節は表現されていませんが、歌の主人公の気持ちが表れているので、リスナーはサビ頭で「相手を思うラブソングなんだ」ということがわかります。

絶妙表現

② 主人公の気持ちとリンクした季語

「promise」のＡメロには「（冷たい）北風」、ぼくには「（コーヒーの）自販機の"あったかい"」という季語が登場します。

これらの季語は、歌詞の中にあるだけでも冬の季節感が伝わりますが、「promise」ではこれらの季語が主人公の心情を表すのに非常に効果的に使か

れています。

Aメロの「(冷たい) 北風」には、「二人を近づける」役割を持たせています。それによって、「寒さを理由にあなたと近づけて嬉しい」という主人公の心情をさりげなく表現しています。

「冷たい北風の季節　あなたと二人」でも同じ情景は描けますが、「冷たい北風　二人を近づける季節」の方が、情景に気持ちが加わって立体的な表現になります。

Bメロの「(コーヒーの) 自販機の"あったかい"」は、これだけでも素敵な表現です。いかにも古来からの季語というのではなく、少し現代的で、冬ならではの、街の風景が思い起こされる素敵な季語です。『promise』では、「コーヒーの自販機の"あったかい"押すたび　心に灯がともる」と、実際に肌で感じる温かさと、相手を思うことで心が温かくなることとを重ねるような表現となっています。

このように、季語を使うときに、うまく主人公の気持ちとリンクするように書くと、主人公の気持ちに寄り添いやすい歌詞になります。

絶妙表現

③ 冬をポジティブに捉える新しさ

『promise』では、「冷たい北風　二人を近づける季節」と、「(冷たい) 北風」という季語がポジティブなイメージで使われています。

演歌、歌謡曲には冬の歌が多いと言われています。演歌や歌謡曲では冬の情景と辛さ、寂しさを掛け合わせた歌が多くあります。冬というと、一般的には冷たい、寒い、とネガティブな気持ちを連想してしまいがちですが、『promise』では冬の季語がポジティブなイメージで使われています。これは、かつての常識を覆した、インパクトのある表現方法と言えそうです。また、「コーヒーの自販機の"あったかい"押すたび　心に灯がともる」「優しい笑顔は"あったかい"毛布みたいに　悲しみも眠らす」のように、雪や寒さを

CamScannerでスキャン

逆手にとって、「寒さの中にあるあたたかさ」を冬の季語にすることで、自然とポジティブな印象を与えています。

たとえば、クリスマスソングといえば楽しい曲、というイメージが強いですが、『チキンライス』（浜田雅功と槇原敬之）では、楽しいだけではないクリスマス（とその思い出）が描かれています。夏といえばテンションが上がる、騒ぐ、というイメージが強いですが、『夏なんて』（WHITE JAM）では夏をめんどくさいと思う非リア充の気持ちが歌われています。季節に限らず、さまざまなものに対して、一般的に多くの人が持っているイメージというものがあります。**固定観念にとらわれず、イメージを覆すことも、インパクトのある歌詞を書くポイントのひとつなのです。**

絶妙表現 ④ 切なさを引き立てる「矛盾」「差」のテクニック

「promise」の1C（サビ）には「切ない気持ち」という表現があります。そのことから、歌詞のテーマ（気持ち）は、「愛」かつ「切ない」であると考えられます。この「切ない気持ち」を表すテクニックとして、「矛盾」や「差」を活用する方法があります。

たとえば、1Aでは「冷たい北風」、その後に1Bで「あったかい」が登場します。さらに、1C（サビ）では「燃える恋心」の後に「雪に包まれて」が登場します。冷たさとあたたかさという、正反対の表現が交互に登場し、主人公の気持ちを揺さぶっているようにも読み取れます。まさに、サビの「揺れる　廻る　振れる　切ない気持ち」です。これもまた五感（触覚）での感覚が心情にリンクした表現と言えるでしょう。

これは意図して書かれているかはわかりませんが、歌詞で「矛盾」や「差」を表現すると切なさを生むということが多々あります。たとえば、「あんなやつ嫌い、嫌い、嫌い、嫌いになるくらい好き」とか、「こんなにも好きなこと、あなたに伝えたいのに、でも勇気がなくて言えない」など、**矛盾した2**

つの気持ちを並べることで、そのもどかしさや切なさが伝わることがあります。また、冷たさを強く表現することであたたかさが際立つように、その「差」がひらくほどに切なさも強調されます。

絶妙表現 ⑤ サビを引き立てる「ゲッダン」のインパクト

2008年以降、動画サイト内で「promise」を使用したMAD動画（動画、音声、画像などを再編集された二次制作動画）が流行しました。ニコニコ動画内で「promise」を使用した動画は、その後「ゲッダン」と呼ばれ一大ブームを巻き起こしました。「ゲッダン」はサビ前（もしくはサビ頭）のフレーズ「Get down」のこと。耳で聴くと「Get down」＝「ゲットダウン」→「ゲッダン」と聴こえることからこう呼ばれるようになりました。タイトルの「promise」ではなくサビ前（もしくはサビ頭）のフレーズが呼び名になるほど、「Get down」には圧倒的なインパクトがあるのです。

「Get down」が印象的な理由として、まず「Get down」が濁音であることが挙げられます。濁音とは濁る音のことで、具体的には「がぎぐげご」「ざじずぜぞ」「だぢづでど」「ばびぶべぼ」の音を指します。「Get down」では「ゲ」と「ダ」が濁音です。濁音は、音の響きが強く目立つため、耳に残りやすいという特徴があります。濁音を歌詞で使うと、ときに汚く聞こえて悪目立ちしてしまうこともありますが、「promise」の「Get down」では効果的に作用しています。

さらに、「脈絡のない英語の登場」も印象的な理由のひとつです。R＆Bの楽曲によく見られるように、英語と日本語が混ざり合いながら展開する歌詞ではなく、今まですべて日本語で歌っていたにもかかわらず、突然サビの直前（もしくはサビ頭）で「Get down」という英語が入ってきます。そのため、リスナーは「何が起きたんだ？」と注目するという仕掛けになっています。これはJ-POPの歌詞によくある、とても歌詞らしい表現です。**歌詞を書き始**

CamScannerでスキャン

めの頃は、どうしても説明っぽくなってしまったり、小説のような文章になってしまったりして、歌詞らしくない歌詞になってしまうことが多くあります。そんなときは、この「Get down」のように、不意に英語を挟んでみるのもおすすめです。

それだけでなく、「Get down」は歌詞の中ではあまり意味を持たないように思います。辞書的な意味であれば「降りる」「かがむ、しゃがむ」などですが、文脈としてあまり合いません。また、「とりかかる」という意味もあるようなので、これであればサビへ向かうフレーズとしてはしっくりきそうです。また、スラングでは「踊る」「ダンスをする」という意味があるので、その後の「揺れる　廻る」とも合いそうです。

このように、いくつか意味を考察できるほど、「Get down」の意味は曖昧です。意味が曖昧ながらも、サビの始まりを彩る、力強く印象的なフレーズという点で、「Get down」は『promise』に大きな影響を与えているのです。

絶妙表現 ⑥ 「語尾揃え韻」が生む聴き心地のよさ

1-C（サビ）の歌詞を見てみると、ところどころで語尾が揃っています。

曲を耳で聴くとよくわかるのですが、同じ形のメロディーに対して、語尾が同じ言葉を乗せています。

たとえば、「揺れる　廻る　振れる」はどれも語尾が「る」で、メロディーも3音を3回繰り返す形になっています。

「あなただけ見つめて　私だけ見つめて」も、繰り返しのような形で「見つめて」と語尾が揃っています。ここも同じメロディーの繰り返しです。その後に登場する「永遠に愛してる」「今日より愛してる」も同様です。

第1章の『大スキ！』でも、同じメロディーの箇所で「とっても　とっても……」「アイアイアイアイ……」と繰り返されていました。『promise』では、単語を何度も繰り返しているわけではありませんが、同じメロディーの箇所

CamScannerでスキャン

で文章の語尾を揃えるという方法で「繰り返し」を作っています。このように、**文末を揃えることも、キャッチーさを生む方法のひとつです。実際に歌ってみると、歌いやすかったり、一度聞いただけで耳に残りやすくなったりします。**これも歌詞における重要なポイントです。

絶妙表現⑦ ストーリーを膨らませるための「ワンコーラス季語集中」

2-A、2-C（サビ）を見てみましょう。1-A、1-C（サビ）に比べて季語が少ないことがわかります。1-Aには「冷たい北風」という季語がありましたが、2-Aには季語は登場しません。さらに、1-C（サビ）では「Winter Land」の他に「雪」が登場しますが、2-C（サビ）には「Winter Night」のひとつのみです。1-Bに「コーヒーの自販機の“あったかい”」、2-Bに「毛布」が登場するので、Bはそれぞれ１つずつの季語が出てきますが、２番よりも１番の方が季語の登場回数が多いことがわかります。

季節ソングの役割は「季節感をリスナーと共有する」ことですが、ただ季語を多用すればよいというわけではありません。１番のなるべく早いタイミングでリスナーと季節感を共有できれば、２番ではさほど季節感を出さなくても良いでしょう。２番では、季節を描くよりも、１番のストーリーを膨らませることの方が大切です。

第１章で、ストーリーソングの２番では、１番から少し時間をずらした内容が書かれるとお伝えしました。ストーリーソングでない場合でも、時間が少し進んでいると考えましょう。『promise』はストーリーソングではありませんが、１番での２人の関係値を踏まえ、２番では「シルバーリングをもらった」というエピソードが書かれています。このように、**ストーリーソングでない場合は、１番を経たからこそ伝わる、追加のエピソードや気持ちの掘り下げなどを２番の歌詞で書くと良いでしょう。**

もし、２番の歌詞が１番だったらどうでしょう。Aメロでシルバーリング

CamScannerでスキャン

のエピソードが急に出てきて、Ｂメロの「毛布」の登場でやっと冬の歌だとわかります。これだと、リスナーが「冬のラブソング」に気持ちを寄せにくくなってしまいます。季節ソングに限らず、ワンコーラスで季節感と主人公の状況・情景を書くことはとても大切なのです。

2-6. 参考：
その他の季節ソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者 / 解説	
SAKURA いきものがかり 作詞：水野良樹 作曲：水野良樹	季節ソング(春)×ややストーリーソング。舞い散る桜に過去を重ねている。脈絡なく「小田急線」という固有名詞が出てくる点でもインパクトを生んでいる歌。春に過去の春を思い出すというシチュエーションにおいて、過去の春と現在の春の時間軸もわかりやすく表現されている。
ザ・ティッシュ ～とまらない青春～ 私立恵比寿中学 作詞：前山田健一 作曲：前山田健一	季節ソング(春)×コミックソング。ストーリーソングではない。春の季語として「花粉」を選んでいる点がとても斬新。春＝新生活、というポジティブイメージを覆す、ネガティブな季語「花粉」はそれだけでインパクト。さまざまなギミックが仕込まれていて、終始耳を楽しませてくれる1曲。
夏祭り JITTERIN'JINN 作詞：破矢ジンタ 作曲：破矢ジンタ	季節ソング(夏)×ストーリーソング。サビでは現在、サビ以外では過去のストーリーが展開されている。夏祭りの鮮やかな風景描写が美しく、情景が目に浮かぶ。「打ち上げ花火」の特徴をうまく「想い出」とリンクさせ、心に訴えかけるサビになっている。
HOT LIMIT T.M.Revolution 作詞：井上秋緒 作曲：浅倉大介	季節ソング(夏)の代表格。ストーリーソングではない。特筆すべきなのは、季語の選び方のセンス。「ナマ足」「薄着」「耐水性」「(夏)バテ」と、非常に現代的な季語が並び、「流行歌だな」と実感させられる。ところどころに刺激的な歌詞や比喩が登場するのも魅力。
茜色の約束 いきものがかり 作詞：水野良樹 作曲：水野良樹	平成のJ-POPには数少ない季節ソング(秋)のひとつ。ややストーリーソング。茜色そのものは秋の季語ではなく、やや黄みがかった沈んだ赤色のことを指すが、赤く染まった夕暮れの空は秋の風景を思い起こさせる。秋とはっきりと言わずして秋を感じさせる一曲。
White Love SPEED 作詞：伊秩弘将 作曲：伊秩弘将	季節ソング(冬)における定番ソングのひとつ。ストーリーソングではない。よく聴くと、サビには季語がなく、全体としても季語はかなり少ない。メロディーやPV(プロモーションビデオ)による季節感の演出の比重が大きいが、やはりAメロにはしっかり季語が登場する点に注目。
スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI 作詞：Fukase 作曲：Nakajin	季節ソング(冬)×ストーリーソング。ストーリーソングでありながら、やや哲学ソングの側面も持つ。おとぎ話を語るような雰囲気で展開される歌詞が特徴的。「ぜんぶ雪のせいだ。」というJR東日本のCMキャッチコピーに合わせ、空耳を狙った歌詞がニクイ。

CamScannerでスキャン

2-7. 番外編：春夏秋冬ソングのポイント

季節ソングは、基本的に春夏秋冬のうち特定の季節を描くものでしたが、それとは別に「春夏秋冬ソング」もあります。春夏秋冬ソングは、特定の季節ではなく、季節が流れることそのもの、一年間、など、時間の流れそのものを扱っている歌です。

春夏秋冬ソングには、タイトルに「春夏秋冬」が入っているものだけでも数多くあります。たとえば以下のような歌です。

『春夏秋冬』（KAT-TUN）　『春夏秋冬』（レミオロメン）
『春夏秋冬』（Hilcrhyme）　『春夏秋冬だいすっき！』（ミニモニ。）

春夏秋冬ソングでは、多くの場合、「春」「夏」「秋」「冬」の単語が直接登場することが多いです。**春夏秋冬ソングのポイントは、1曲の中で「春」「夏」「秋」「冬」の単語がそれぞれ同じ数登場することです。**春夏秋冬ソングなのに、歌詞の中に「春」と「夏」しか登場しない、ということは基本的にありません。また、「春」が3回登場して、「夏」「秋」「冬」が1回ずつしか登場しないということもありません。すべての季節にムラが出ないように言葉を配置するようにしてみましょう。上記に挙げた4曲の歌詞も是非参考にしてみてください。

第3章

『トリセツ』（西野カナ）に学ぶモチーフソングのポイント

トリセツ
歌：西野カナ
詞：Kana Nishino
曲：DJ Mass（VIVID Neon*）/Shoko Mochiyama/etsuco
リリース年：2016年

『トリセツ』は、西野カナさんの27枚目のシングル。桐谷美玲さん主演の映画『ヒロイン失格』の主題歌になった楽曲です。「トリセツ」は、そのタイトルの通り、乙女心を取扱説明書（トリセツ）にたとえたラブソング。そのリアルな歌詞の内容は、女性のみならず男性からも大きな反響を呼び、西野カナさんの代表曲のひとつとなりました。

CamScannerでスキャン

3-1. モチーフソングとは

モチーフソングとは、アイテムにたとえた歌のことです。モチーフとは、物語などの作品の創作の動機になったものや着想、作品によって表現したい思想や主題（テーマ）のことを指します。モチーフは作品の主題（テーマ）を指すことも多々あります。歌詞のテーマは「気持ち」ですので、本書ではモチーフは主題（テーマ）とは切り離して考えます。

モチーフソングでは、ひとつのアイテムをモチーフとして、歌詞全体や、歌詞のテーマとなる「気持ち」をひとつのアイテムにたとえます。歌詞の随所でそのアイテムに関連した表現が登場する点も特徴です。基本的にモチーフそのものがタイトルになります。

3-2. モチーフソングの役割は「リスナーを納得させる」こと

モチーフソングの役割は、「リスナーを納得させること」です。リスナーが歌を聴いたときに、何を何にたとえているのかがわかることが基本です。たとえるものは基本的に歌の主人公の状況や気持ちなどです。さらに、リスナーがなるほど、と納得することが望ましいです。

日本には、古来からの言葉遊びのひとつに「なぞかけ」があります。「○○とかけて●●と解きます。その心は～」という形式のもので、「○○」と「●●」の共通点を挙げる遊びです。これも、最後にはなるほどそういった共通点があるのか、と聴き手が納得するところを目指しています。モチーフソングもなぞかけに近いものがあると言えるでしょう。

3-3. モチーフソングは「壮大な隠喩（いんゆ）」で出来ている

モチーフソングは、いわば歌詞全体をひとつの比喩にまとめたものです。

あるものを他のものにたとえる表現方法を「比喩（ひゆ）」と言います。比喩は作詞においてとても重要です。世の中の大多数の歌詞には、多かれ少なかれ比喩表現が使われています。

比喩には直喩（ちょくゆ）と隠喩（いんゆ）の2種類があります。直喩は「～のような」「～みたいな」などの表現を使い直接的にたとえる方法です。それに対し「～のような」「～みたいな」などを使わず、一見、たとえであることがわかりにくいのが隠喩です。例を挙げれば「君は天使だ」「恋は迷路」などです。モチーフソングは歌詞全体がタイトルにたとえられた、隠喩の表現と言えるでしょう。

3-4. モチーフソングのテーマ＝「気持ち」。モチーフそのものではない

モチーフソングの役割は「リスナーを納得させること」だと述べましたが、たとえること自体や、何を何にたとえているかを理解させること自体がテーマだというわけではありません。ストーリーソングや季節ソングと同様に、モチーフソングのテーマもあくまで「気持ち」です。歌の主人公の置かれている状況や、歌の主人公の気持ちをアイテムにたとえるのは、あくまで「気持ち」を盛り上げることが目的だと考えましょう。

また、比喩表現が使われている歌詞は多々ありますが、歌詞の一部で比喩表現が使われているだけの場合と、モチーフソングとは本書では区別しています。モチーフソングではあくまで歌詞全体をひとつのアイテムにたとえ、そのアイテムの名称がタイトルになっている歌、と考えましょう。

CamScannerでスキャン

・「モチーフソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

モチーフソング

アイテムにたとえた歌詞

ミッション

「リスナーを
納得させる」こと

ポイント

モチーフソングは「アイテムにたとえた歌詞」で、ミッションは「リスナーを納得させる」ことです。

モチーフソングではどの「気持ち」とも相性が良いと言えます。

モチーフソングでは、歌詞の中で上手にたとえを作ることが目的ではありません。たとえるアイテムはあくまで、主人公の「気持ち」を盛り上げるためのものだということを意識しましょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	○
悲・哀	SAD	○
淋・寂	LONLY	○
謝・詫	SORRY	○
辛・痛	HARD	○
嘆き・後悔	OH MY GOD	○
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	○
命令	DO IT	○
応援	FIGHT / CHEER	○

CamScannerでスキャン

3-5. モチーフソングのポイント

モチーフソングのポイントについて確認しましょう。

・必ずしもストーリーソングとは限らない

モチーフソングは、ストーリーソングの場合もありますが、ストーリーソングでない場合もあります。モチーフソングは、歌詞全体をひとつのアイテムにたとえているので、歌詞が物語風に書かれているかそうでないかは、モチーフとは直接的な関係はありません。ストーリーソングであれば、歌詞の主人公が目にしたアイテムをきっかけに想いを重ねていく、などの描かれ方が想定されます。ストーリーソングでない場合は、たとえば歌詞の主人公の気持ちをアイテムにたとえて、「まるで○○みたいなこの気持ち」（直喩）「私の心は○○」（隠喩）と表現します。

・比喩表現はオリジナリティとインパクトを生むことを意識する

序章で、歌詞のテーマである「気持ち」16選を挙げました。歌詞のテーマとなる「気持ち」は無限にあるわけではなく、ある程度限られます。そう考えると、世の中にはたくさんの歌があるものの、テーマ自体の分類は非常に少ないということがわかります。そんな中でヒット曲を目指すためには、歌詞に何かしらのインパクトを持たせることが必要です。

たとえば、「好き」「Love」「会いたい」など、歌詞や歌のタイトルでよく使われる言葉はたくさんあります。これらの言葉を歌詞で多用すると、どこかにありそうな歌、という印象を持たれてしまうことが多々あります。しかし、アイテムにたとえることで、歌詞にオリジナリティを出し、インパクトを生むことができます。

たとえば、

「君に会いたい　君に会いたい　いつも僕はそう思っている」

と書くのと、

「君に会いたい　まるで熟れたリンゴのように　毎日僕は焦がれている」

と書くのとでは、印象が違ってきます。

何を何にたとえるか、ということに関しても、書き手のセンスが活かされます。たとえを使って同じ気持ちを書いたとしても、何にたとえるかは人それぞれ違うはずです。先ほどの一文を例にとっても、「熟れたリンゴ」ではなく「熟れた桃」とたとえる人もいるでしょうし、「飼い主を待つ犬」とたとえる人もいるかもしれません。

このように、**歌詞の一部で比喩表現を使うことは、書き手のセンスを活かす点でも、インパクトを生む点でも非常に重要です。**歌詞においてインパクトがある言葉とは、単に珍しい言葉や難しい言葉を使うことではありません。**知っている言葉であっても、歌詞で使われるのが珍しい言葉が歌詞にインパクトを与える言葉です。**比喩表現を使うことはもちろんですが、モチーフソングは歌詞全体をひとつのアイテムにたとえるので、楽曲全体として大きなインパクトを与えることを目指せるのです。

• 目を引くタイトルである反面、歌詞の内容を隠す点に注意する

モチーフソングでは、基本的にモチーフ（たとえるアイテム）そのものがタイトルになります。たとえば、先ほどの例では「熟れたリンゴ」がタイトルです。モチーフソングは、タイトルで目を引くという効果が期待できます。たとえば音楽のサブスクリプションサービスで楽曲のタイトル一覧を見たとしましょう。様々なタイトルの中に「歌詞で使われることが珍しい言葉」があると際立つため、他の楽曲との差別化を図ることができます。**タイトルに悩んだときや、ありきたりではなく、少しひねったタイトルをつけたい、という場合にはモチーフソングがおすすめです。**

一方、モチーフをタイトルにした場合、歌の内容が伝わりにくいという面もあります。「いったいどんな歌だろう？」と興味を持ってもらえる可能性がある半面、「楽しい歌なのか悲しい歌なのかわからない」と興味を持ってもらえない可能性もあります。

歌のタイトルは、歌を聴く前からリスナー（タイトルを見た人）に何かしらの印象を与えます。「ハッピー○○」というタイトルからは楽しい歌を、「涙の○○」というタイトルからは悲しい歌をイメージするでしょう。しかし、

CamScannerでスキャン

モチーフがタイトルの場合、述べたように歌の持つ雰囲気が伝わりにくくなってしまいます。タイトルからダイレクトに歌の雰囲気を伝えたい場合には、モチーフソングはあまり適さないと言えるでしょう。

・モチーフの無駄遣いをしない。特徴は複数洗い出す

モチーフソングは、歌詞の一部で比喩表現を使うのではなく、歌詞全体をひとつのアイテムにたとえます。そのため、さりげなく何度かたとえるのではなく、大胆にたとえることが必要です。

まず、モチーフとなるアイテムの特徴は、ひとつではなく複数洗い出しておきましょう。たとえば、先ほどの「熟れたリンゴ」であれば、

・甘い

・赤い

・丸い

・熟している

・最初は青かった

・時間が経つと腐敗する

など、たくさんの特徴が考えられます。

会いたい、と焦がれる気持ちを熟したリンゴにたとえるのであれば、1番の歌詞は「君に会いたい　まるで熟れたリンゴのように　毎日僕は焦がれている」とし、2番は「君に会いたい　まるで熟れたリンゴのように　このままだといつか腐ってしまう」と書いても良いでしょう。

このように、たとえるものの特徴をいくつも歌詞の中で使うと、歌詞全体をひとつのアイテムにたとえることができます。

せっかくモチーフを使うのであれば、たとえが1回だけではもったいないです。モチーフの無駄遣いをせず、何度も、複数個所でモチーフにたとえると良いでしょう。

CamScannerでスキャン

3-6. モチーフソング分析
『トリセツ』（西野カナ）

トリセツ ①

歌：西野カナ
詞：Kana Nishino
曲：DJ Mass (VIVID Neon*) / Shoko Mochiyama/etsuco

テーマ	願い WISH
タイプ	モチーフソング

イントロ ②
この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。 ④
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで
ずっと正しく優しく扱ってね。
一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承ください。

1-A ③
急に不機嫌になることがあります。理由を聞いても
答えないくせに放っとくと怒ります。いつもごめんね。 ⑤
でもそんな時は懲りずに　とことん付き合ってあげましょう。

1-A'
定期的に褒めると長持ちします。爪がキレイとか
小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて。
でも太ったとか　余計なことは気付かなくていいからね。

1-B
もしも少し古くなってきて　目移りする時は
ふたりが初めて出逢った　あの日を思い出してね。

1-C（サビ）
これからもどうぞよろしくね。
こんな私だけど笑って許してね。
ずっと大切にしてね。
永久保証の私だから。

2-A
意外と一輪の花にもキュンとします。
無い日の
ちょっとしたプレゼントが
スは大事。
でも短くても下手でも
のよ。

2-B
もしも涙に濡れてしまったら
取って
ギュッと強く抱きしめて
ないから。

2-C（サビ）
これからもどうぞよろしくね。
こんな私だけど笑って許して。
ずっと大切にしてね。
永久保証の私だから。

D（Bridge）
たまには旅行にも連れてって
記念日にはオシャレなディナーを
柄じゃないと言わず
して
広い心と深い愛で

3-C（ラスサビ）
これからもどうぞよろしくね。
こんな私だけど笑って許してね。
ずっと大切にしてね。
永久保証の私だから。

CamScannerでスキャン

・モチーフソング『トリセツ』(西野カナ) に登場する絶妙表現

絶妙表現① 取扱説明書というモチーフを無駄にしない壮大な比喩

絶妙表現② 歌詞の全体を集約した不可欠なイントロ

絶妙表現③ 絶妙表現③ 「あるある」エピソードが作る「10%共感」

絶妙表現④ モチーフソングにおいても描かれる恋愛の流れにおける「点」

絶妙表現⑤ 恋愛のネガティブ面に宿るリアリティ

CamScannerでスキャン

絶妙表現

① 取扱説明書というモチーフを無駄にしない壮大な比喩

『トリセツ』は乙女心を取扱説明書（トリセツ）にたとえたモチーフソングです。乙女心を取扱説明書にたとえる、という点ですでにこの歌の面白さが出来上がっていると言っても良いでしょう。前述した通り、「何を何にたとえるか」には、書き手のセンスが活かされます。乙女心を取扱説明書にたとえる、という発想は斬新で、さらに作詞が歌い手の西野カナさんご本人であることもあり、アーティストの個性が存分に発揮されているモチーフでありタイトルです。

『トリセツ』は乙女心を取扱説明書にたとえた歌詞で、タイトルが歌詞全体の比喩（隠喩）になっています。歌詞全体が取扱説明書のようになっている仕掛けです。さらに、歌詞の随所に取扱説明書にたとえた表現が見られます。こちらも「〜のような」「〜みたいな」などの表現を使っていないため、分類としては隠喩となります。取扱説明書というモチーフを歌詞の中で余すところなく使っている点にも注目しましょう。取扱説明書は製品の説明をするものではありますが、さまざまな特徴があります。たとえば、「製品の特徴」「使用方法」「お手入れ方法」「トラブルシューティング」などが書かれていることが多いでしょう。『トリセツ』は恋愛における「私」の特徴を、取扱説明書のそれぞれの特徴にたとえた歌詞になっています。このように、**モチーフに使用するアイテムの特徴を複数把握することで、モチーフを無駄にせず、壮大な比喩を作ることができるのです。**

絶妙表現

② 歌詞の全体を集約した不可欠なイントロ

先に述べた『大スキ！』『promise』は歌い出しがサビのメロディーの変形(頭

サビ）でしたが、『トリセツ』の歌い出しのメロディーはサビではなく、Aメロの変形です。ここでは歌い出しのひとかたまりを、その後のAメロと区別して「イントロ」と呼ぶことにします。イントロも頭サビと同様に、最初に耳に入ってくる箇所なので、歌の全体像とリンクする必要があります。『大スキ！』『promise』では、主人公の気持ちがわかるように書かれていました。『トリセツ』のイントロはまさにこれから歌う内容を示しながら、たとえの内容（「私」の取扱説明書であること）も提示した、まさに歌詞の全体を集約した導入部となっています。このイントロ部分の歌詞がなく、急にAメロから始まっていたら、たとえがうまく伝わらないでしょう。このイントロは、モチーフソング『トリセツ』に不可欠と言える部分です。

さらに、Aメロ以降には具体的なエピソードが羅列されますが、これもイントロあってのことです。イントロでたとえの内容を明確にしたことで、Aメロ以降で余計な説明をしなくても内容が入ってきやすくなっているのです。

絶妙表現 ③ 「あるある」エピソードが作る「10%共感」

西野カナさんの書く歌詞には「あるある」エピソードが多く盛り込まれていることがあり、『トリセツ』もそのひとつです。一人の主人公が思うことを羅列しているように見えて、実は不特定多数の人の心の内面を代弁している側面があります。

実際に、西野カナさんは自身のブログ等で『トリセツ』の制作秘話として、老若男女さまざまなタイプの人に"私の取扱説明書"を書いてもらったと明かしています*。

＊：https://mdpr.jp/music/detail/1517128
https://ameblo.jp/nishino-kana/entry-12066736214.html

CamScannerでスキャン

歌詞の主人公のキャラクターは、歌の最初から最後まで一貫しているのが基本です。たとえば1番ではウジウジと悩んでいた主人公が、2番では急にポジティブになる、などキャラクターが変わることは基本的にはありません。実際に「トリセツ」は複数の人の意見を聞いて書かれたとのことですが、歌詞に複数の主人公が登場するわけではなく、あくまでひとりの主人公の想いのこととして描かれています。歌詞全部を見て「まるで私のことを言っているような歌詞！」と主人公に100%共感するのではなく、「この部分は私みたいだ」と「10%共感する」リスナーがたくさん現れたのではないでしょうか。こういった10%の共感は珍しく、「トリセツ」というモチーフがあるからこそできた仕掛けだと言えそうです。

注意すべきは歌詞を書く際に、たくさんの人を共感させたいと狙ったことで、ありきたりでつまらない表現になってしまうことが多々あるということです。誰もが経験するようなシチュエーションや気持ちをなんとなく書くだけでは、結局印象に残らず、共感は得られません。**共感には、本音に根差した「あるある」エピソードが必要です**。たとえば、普段あまり言葉にはしない本音が歌詞の中にあると、「まさに自分のことを歌ってくれている」「よくぞ言語化してくれた」と思うことがあります。こういった気持ちが共感です。**共感する歌詞を書くためには、ただ共通点を探すことではなく、本音を見つけ出すことが必要なのです。**

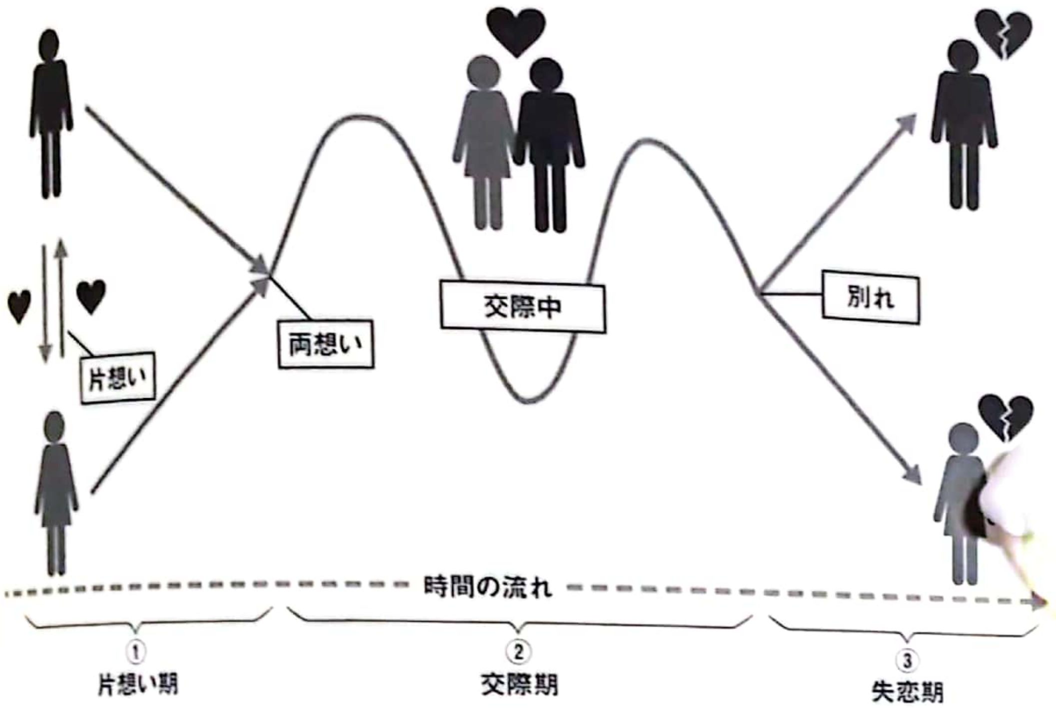
「あるある」エピソードは、一見目新しいものでもなく身近にあるものだったりするので、誰でも見つけられそうに思うかもしれません。しかし、「あるある」エピソードを発見するのは案外難しいものです。「トリセツ」も、西野カナさんの頭の中だけで作られたものではなく、「取材」を通してエピソードを集めて作られたとのこと。共感は一日にして成らず、なのです。歌詞で共感を狙うなら、実際に誰かから話を聞いたり、友人などとの会話の際に、「あるある」エピソードが出てきたら歌詞のネタに書き留めたりすることをおすすめします。

CamScannerでスキャン

絶妙表現④ モチーフソングにおいても描かれる恋愛の流れにおける「点」

ラブソングを書く際のポイントとして、恋愛の流れにおける「点」を明確にするというものがあります。

下記は、男女を例にとり、出逢いから別れまでの恋愛の流れを表した図です。この図のどの位置のことを書いた歌詞なのかがわかると、より歌詞のストーリーに入り込みやすくなります。



たとえば、第一章『大スキ！』では「2回目のドライブ」だったので「両想い」のところから少し右にずれたあたりに点「・」があると考えられます。第二章の『promise』では、2人の関係性は明確ではないものの、交際期であることがわかります。

モチーフソングはストーリーソングでないことも多く、このような恋愛の流れにおける「点」が明確に描かれていない場合もありますが、『トリセツ』では歌い出しに「この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。」とあ

るので、付き合うことになってすぐか、比較的短い時間しか経っていない時期のラブソングだと想定されます。点「・」で示すなら、「両想い」のところか、もしくはそこから少し右にずれたあたりでしょう。もしくは、すでにふたりは付き合っていて、「この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。」は結婚が決まった直後のセリフという捉え方もできます。その場合も、上記の図の「両想い」の部分を「結婚」と読みかえて、そこから少し右にずれたあたりに点「・」があると考えられます。

『トリセツ』は、取扱説明書をモチーフにした、ストーリーソングではない構成でありながら、付き合ってすぐに、もしくは結婚が決まってすぐに「自分はこんな性格だからよろしくね」と相手に伝えているというストーリーが浮かび上がります。

このように、恋愛の流れにおける「点」を意識し、歌詞にもわかるように書くことで、リスナーに対して文字で書く内容以上のストーリーをイメージさせることができるのです。

絶妙表現

⑤ 恋愛のネガティブ面に宿るリアリティ

先ほどの図をもう一度見てみましょう。「交際期」の時期の恋愛の流れは、直線ではなく波線になっています。ラブソングで交際期を書く場合、幸せと不幸せのバランスを意識することが大切です。

交際期を描く歌詞には基本的には幸せな二人が登場します。しかし、交際期だからといって100%幸せなことばかりでしょうか。お互いへの不満やすれ違いなど、交際期ならではの不幸せもあるはずです。ラブソングで幸せな面を書くときは、「いろいろあるけれど幸せ」というようにほんの少し不幸せをにじませるとリアリティが出ます。逆に、不幸せな面を書くときは、「なんだかんだいっても好き」というように、幸せな部分も匂わせると良いでしょう。

CamScannerでスキャン

「トリセツ」では「急に不機嫌になることがあります。」「もしも少し古くなってきて 目移りする時は」「もしも涙に濡れてしまったら」などの表現が登場し、ただ幸せなだけではない二人が描かれています。幸せと不幸せのバランスがリアリティを生み、取扱説明書というたとえをより引き立てています。

CamScannerでスキャン

3-7. 参考：その他のモチーフソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者 / 解説	
さくらんぼ 大塚愛 作詞：愛 作曲：愛	恋人同士の二人をさくらんぼにたとえたまさに「いろいろあるけれど幸せ」な交際期を歌ったキュートな楽曲。ややストーリーソング。メロディーのポップさと、歌詞のキュートさ、アーティストの可愛らしさが「さくらんぼ」というモチーフに見事に集約されている。大塚愛さんの楽曲には他に『黒毛和牛上塩タン焼680円』という楽曲もあり、こちらも乙女心を肉にたとえた大胆なモチーフソングとなっている。
糸 中島みゆき 作詞：中島みゆき 作曲：中島みゆき	巡り合いを糸にたとえた名曲。ストーリーソングではない。しっとりと歌い上げるサビは隠喩そのもので、はじめて聞いてもそのたとえがすとんと腑に落ちる。私とあなた、だけでなく「誰か」まで視野を広げた、テーマの壮大さもこの歌の魅力のひとつ。
花 ORANGE RANGE 作詞：ORANGE RANGE 作曲：ORANGE RANGE	散りゆく人生を花にたとえた楽曲。ストーリーソングではない。サビの歌い出しの直喩が、母音の響きも相まって耳に心地よい。「交際期」の歌だが、不幸な面もしっかりも仕込まれている点にも注目。
ヒーロー FUNKY MONKEY BABYS 作詞：FUNKY MONKEY BABYS 作曲：FUNKY MONKEY BABYS ・田中隼人	家族のために頑張るお父さんをヒーローにたとえたモチーフソング×ストーリーソング。お父さんを主人公にした歌詞も珍しく、世の中のファミリー、とくにお父さんから共感と支持を得た一曲。歌の主人公はお父さんでありながら、子供目線で語られる歌詞も斬新。
鱗 秦基博 作詞：秦基博 作曲：秦基博	本音を隠す建前の気持ちなど、身にまとったもの=鱗にたとえたモチーフソング×ややストーリーソング。1番のAメロに自分を魚にたとえる隠喩があるため、ストーリーに入り込みやすくなっている。美しいメロディーに乗せたシンプルな歌詞が心を打つ一曲。
乗車権 BUMP OF CHICKEN 作詞：藤原基央 作曲：藤原基央	夢へ向かうバスに乗り込もうとし、乗車の権利を奪い合う人々が描かれた、風刺のきいたモチーフソング×ストーリーソング。目的地=夢、乗車券=乗車権にたとえられている。歌詞の随所に「あるある」エピソードが盛り込まれリアリティを生んでおり、一度聞くと引き込まれる一曲。「乗車券」ではなく「乗車権」というところがまたニクイ。

第4章

『サイレントマジョリティー』(欅坂46)に学ぶメッセージソングのポイント

サイレントマジョリティー
歌：欅坂46
詞：秋元康
曲：バグベア
リリース年：2016年

『サイレントマジョリティー』は、欅坂46の1stシングル。応募者2万人を超えるオーディションにより選出されたメンバーによって、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループ「欅坂46」が誕生しました。『サイレントマジョリティー』は女性アーティストのオリコン初週売上1位の記録を塗り替えるなど、欅坂46を鮮烈に印象付けるデビュー曲となりました。

CamScannerでスキャン

4-1. メッセージソングとは

メッセージソングとは、気持ちをストレートに表現した歌のことです。歌のテーマは「気持ち」なので、メッセージソングに限らず歌詞には何かしらの気持ちが書かれていますが、メッセージソングはその気持ちを包み隠さず、飾らずにそのまま歌詞にした歌です。気持ちをそのまま歌詞にしているので、口語（話し言葉）が多く使われる点も特徴です。歌詞における「気持ち」は基本的にサビに書かれますが、メッセージソングの場合、サビ以外の箇所でも「気持ち」が書かれている場合も多くあります。

4-2. メッセージソングの役割は「リスナーをハッとさせる」こと

メッセージソングの役割は、「リスナーをハッとさせること」です。「ハッとする」とは、思いがけない出来事に驚いたり、心を動かされたりする様子を表した言葉です。歌を聴いて「ハッとする」ということは、歌のメッセージが自分に向けられているのだと気付くことです。メッセージソングではいわゆる詩的な表現や、回りくどい表現はあまり向いていません。歌詞が耳に入ってきたときに、一瞬で耳をとらえ心をつかむキャッチーさ、そしてリスナーが歌詞を「自分ごと化」できるかどうかがメッセージソングの腕の見せ所です。

CamScannerでスキャン

4-3. メッセージソングのテーマ =リスナーに向けた「気持ち」

メッセージソングは基本的に、リスナーに呼びかけるように歌われます。
メッセージソングでは、歌詞のテーマ=「気持ち」=リスナーに向けたメッセージとなります。

ストーリーソングのテーマはストーリーを伝えることではなく「気持ち」でした。また、季節ソングのテーマも季節そのものではなく「気持ち」であり、モチーフソングのテーマもモチーフそのものではなく、やはり「気持ち」でした。ストーリーや季節、モチーフは、「気持ち」を伝えるための脇役ですが、メッセージソングにはその脇役がなく、テーマである「気持ち」そのものがリスナーに対してストレートに伝えられます。

CamScannerでスキャン

・「メッセージソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

メッセージソング

ストレートな歌詞

ミッション

「リスナーを
ハッとさせる」こと

ポイント

メッセージソングは「気持ちをストレートに表現した歌詞」で、ミッションは「リスナーをハッとさせる」ことです。

メッセージソングではどの「気持ち」を描くこともできますが、自分の中で完結する気持ちではなく、相手へ向けた気持ちと相性が良いと言えます。また、「主張」「怒」など強い気持ちとも相性が良いです。

メッセージソングでは、歌詞のテーマ＝「気持ち」＝リスナーに向けたメッセージです。歌詞で伝えたい気持ち＝メッセージが、アーティストによってリスナーへまっすぐに届けられるイメージを持ちましょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	◎
怒	ANGRY	◎
悲・哀	SAD	○
淋・寂	LONLY	○
謝・詫	SORRY	○
辛・痛	HARD	○
嘆き・後悔	OH MY GOD	○
愛	LIKE / LOVE / FAV	◎
感謝	THANKS	◎
誘い	LET'S	◎
命令	DO IT	◎
応援	FIGHT / CHEER	◎

CamScannerでスキャン

4-4. メッセージソングのポイント

メッセージソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングではない場合が多い

季節ソング、モチーフソングは、ストーリーソングである場合もそうでない場合もありましたが、メッセージソングはストーリーソングではない場合が多くなっています。メッセージソングは、詩的な表現や回りくどい表現なしにまっすぐに気持ちを伝えるため、物語風に気持ちを表現することとは対極にあります。

・メッセージはリスナーへ向かって歌われる

ストーリーソング、かつメッセージソングである歌もまったく存在しないわけではありません。たとえば、AメロやBメロが物語風で、サビでまっすぐに気持ちを歌う歌の場合は、ストーリーソングでありメッセージソングでもあります。その場合は、サビで歌われている気持ちがリスナーに向いているか、物語の中の相手に向いているかを考えてみましょう。リスナーに向いていればメッセージソング、物語の中の相手に向いていればストーリーソングです。

ただし、メッセージソングに限らず、常に歌詞のメッセージはリスナーに向けられているという側面があることを覚えておきましょう。

たとえば、アイドルグループが「君が好きだ」と歌えば、たとえそれがストーリーソングで、物語の中の話であっても、リスナーは自分に向かって「好きだ」と言われているような感覚になります。

・わかりやすさを心がける

メッセージソングには、詩的な表現や回りくどい表現は不要です。そのような表現が歌詞に登場したとしても、伝えたいメッセージそのものはシンプルである必要があります。愛の告白も、回りくどい言葉よりシンプルでスト

CamScannerでスキャン

レートな言葉が好まれるように、ラブソングでも、メッセージソングであれば「好き」なら「好き」、「付き合って欲しい」なら「付き合って欲しい」とはっきり伝えれば良いのです。

・歌い手のキャラクターに合うメッセージを選ぶ

歌のタイトルから歌詞の内容を想像するように、リスナーはアーティストのイメージから歌詞の内容を想像します。**メッセージソングに限らず、J-POPの歌詞の印象は歌い手に左右されます。とくにメッセージソングは、アーティストからリスナーへメッセージを届けるものなのでなおさらです。**

たとえば、ものすごくやんちゃなアイドルが「真面目に生きよう」と歌ったところでピンときません。また、おとなしいイメージのあるアーティストが、激しい言葉でシャウトする歌を歌っていたら少なからず驚いてしまうでしょう。ときにそれがインパクトになる可能性もありますが、基本的には歌詞の内容と歌い手のキャラクターには整合性があるのが理想です。

なお、これはJ-POPなどの流行歌においてより顕著です。演歌の歌詞は、さまざまな歌手によって歌い継がれたりします。演歌は詞先（歌詞が先にあってそこにメロディーをつけること）で作られることが多かったこともあり、歌い手によらず「良い歌詞」であることが多いです。ただし、J-POPなど流行歌は、「歌い手に左右される歌詞」です。同じメッセージでも、歌い手によってはまったく心に響かないということもあり得るのです。

・呼びかけ、問いかけ、命令。そして言葉の強さと語尾を意識する

メッセージソングはリスナーに向かって歌われ、口語（話し言葉）が多く使われると述べました。さらに、呼びかけや問いかけ、命令などの表現が使われることも多々あります。呼びかけや問いかけ、命令などは「あなたに向けた言葉」であることがわかりやすく、リスナーをハッとさせるのに有効な表現です。

また、リスナーをハッとさせるためには言葉に強さが必要です。そのため、比較的強いワードを使うことを意識しましょう。言葉の強さは特に語尾に表れます。たとえば、「〜だ」「〜である」といった断定形の語尾は、意志の強

メッセージソングを書こうとしているのに「〜と思う」「〜かもしれない」など曖昧な表現では、自信のなさを感じさせてしまい、メッセージが伝わりにくくなります。

命令形でも「〜しなさい」よりも「〜しろ」、「〜しないで」よりも「するな」の方が強さを感じさせます。

語尾だけではなく、言葉の響きでも強さを感じさせることができます。たとえば「雷」を「かみなり」と読むより「いかづち」と読む方が強い印象を与えます。第二章で、「promise」の「Get down（ゲッダン）」を例に、濁音は音の響きが強いと述べました。歌詞で強いメッセージを伝えたいときに、濁音の持つ強さを活かすのもひとつの方法です。先の例に挙げた「かみなり」と「いかづち」にもこの方法が当てはまっていることが分かります。

ただし、いくら強い言葉を選ぶとはいえ、歌い手のキャラクターに合わない表現は避けましょう。先に述べたように、J-POP、とくにメッセージソングでは歌詞の印象は歌い手に左右されます。歌い手のキャラクターに似合わない言葉遣いだと、それだけで歌詞に込めたメッセージは伝わりにくくなってしまいます。

CamScannerでスキャン

4-5. メッセージソング分析『サイレントマジョリティー』（欅坂46）

サイレントマジョリティー ①②

歌：欅坂46
詞：秋元康
曲：バグベア

テーマ	主張　I THINK
タイプ	メッセージソング

1-A
人が溢れた交差点を
どこへ行く？（押し流され）
似たような服を着て　似たような表情で…

1-A'
群れの中に紛れるように
歩いてる（疑わずに）
誰かと違うことに　何をためらうのだろう

1-B
先行く人が振り返り　列を乱すなと
ルールを説くけど　その目は死んでいる

③

1-C（サビ）
君は君らしく生きて行く自由があるんだ
大人たちに支配されるな
初めから　そうあきらめてしまったら
僕らは何のために生まれたのか？
夢を見ることは時には孤独にもなるよ
誰もいない道を進むんだ
この世界は群れていても始まらない
Yesでいいのか？　サイレントマジョリティー

2-A ⑥
どこかの国の大統領が
言っていた（曲解して）
声を上げない者たちは　賛成していると…

2-B ④
選べることが大事なんだ　人に任せるな
行動しなければ　Noと伝わらない

2-C（サビ）
君は君らしくやりたいことをやるだけさ
One of themに成り下がるな
ここにいる人の数だけ道はある
自分の夢の方に歩けばいい
見栄やプライドの鎖に繋がれたような
つまらない大人は置いて行け
さあ未来は君たちのためにある
No!と言いなよ!　サイレントマジョリティー

D（Bridge） ⑤
誰かの後　ついて行けば　傷つかないけど
その群れが　総意だと　ひとまとめにされる

3-C（ラスサビ）
君は君らしく生きて行く自由があるんだ
大人たちに支配されるな
初めから　そうあきらめてしまったら
僕らは何のために生まれたのか？
夢を見ることは時には孤独にもなるよ
誰もいない道を進むんだ
この世界は群れていても始まらない
Yesでいいのか？　サイレントマジョリティー

CamScannerでスキャン

・メッセージソング『サイレントマジョリティー』(欅坂46)に登場する絶妙表現

絶妙表現① タイトルの珍しさがくすぐる「調べたい欲」

絶妙表現② テーマ＝メッセージがある程度推測できるタイトル

絶妙表現③ 鳥の目から虫の目へ。ベクトルの切り替えで「ハッとする」サビ

絶妙表現④ 強い語尾と問いかけの応酬でつくるストレートなサビ

絶妙表現⑤ 表層の奥へ入り込む「本音のＤメロ」

絶妙表現⑥ キャラクターを偉そうにしない「名言の引用」

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① タイトルの珍しさがくすぐる「調べたい欲」

タイトルである「サイレントマジョリティー」という言葉の意味を知っていますか？ 「サイレントマジョリティー」とは、「静かなる多数派」「物言わぬ多数派」という意味を持つ言葉で、1969年、アメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領が演説で使用したのが最初だと言われています。その後「サイレントマジョリティー」という言葉は、「大多数の発言しない消費者」という意味でマーケティング用語として使われるなど、政治の場だけでなく一般にも使われるようになりました。

この楽曲が登場するまで「サイレントマジョリティー」という言葉の認知度は、おそらくそこまで高くなかったと推測します。とくに、歌詞で「サイレントマジョリティー」が使われることは今までほとんどなかったでしょう。「サイレントマジョリティー」という言葉は、リスナーが意味をあまり知らないという意味でインパクトのある言葉です。第三章で、「知っている言葉であっても、歌詞で使われるのが珍しい言葉が歌詞にインパクトを与える言葉」だと述べました。インパクトを生むために、むやみに珍しい言葉を探してくるのはおすすめできませんが、**歌詞のテーマと合致する珍しい言葉で、リスナーの「気になる」気持ちをくすぐることができれば、抜群のインパクトを生むことができます。**

「サイレントマジョリティー」という言葉は、**知らない言葉に出会ったときに、意味を調べたくなるという心理をうまくついています。**タイトルは、歌詞の中で唯一、耳で聴くことよりも目で見ることの方が多い箇所です。そのため、タイトルにインパクトを持たせることが非常に重要になってくるのです。とくにこの曲は欅坂46のデビューシングルです。デビュー曲がどんな歌なのか、タイトルだけを見たリスナーが調べるという行動は容易に想像ができます。知らない言葉、わからないことはすぐに手元で調べられる時代。あえて知名度の低い言葉をタイトルにして、リスナーに調べさせることもプロモーションのひとつと言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

ただし、先ほども述べた通り、むやみやたらと難しい言葉を使うのはおすすめしません。「サイレントマジョリティー」のように、意味を調べたときに歌詞の内容と合致していて腑に落ちる、というところまでがあってはじめてインパクトを生むのです。

そして、漫画や小説、歌詞などで初めて知った言葉は、時間が経ってもその作品の記憶とセットで憶えているということが多くあります。これも、知名度の低い言葉を作品に使う醍醐味と言えるでしょう。

絶妙表現 ② テーマ＝メッセージがある程度推測できるタイトル

モチーフソングでは、モチーフがタイトルである場合に歌の内容が伝わりにくいことがあります。それは、モチーフ＝歌詞のテーマではないからです。しかし、メッセージソングの歌詞のテーマは歌詞で伝えたい気持ちそのものなので、伝えたいメッセージがそのままタイトルになっていることが多々あります。「サイレントマジョリティー」は、はっきりとメッセージの形になってはいないものの、その意味は「物言わぬ多数派」であり、そこには何らかのテーマに通じるメッセージが込められていることが予想できます。このように、タイトルから歌詞で伝えたいメッセージがある程度推測できることが多い点もメッセージソングの特徴と言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ③ 鳥の目から虫の目へ。ベクトルの切り替えで「ハッとする」サビ

「虫の目、鳥の目」という言葉があります。「鳥の目」とは、空を飛ぶ鳥のように、物事を高い場所から俯瞰的に全体を見渡す広い視点のことです。それに対して「虫の目」とは、虫のように近い場所から物事を注意深く見る視点です。

「サイレントマジョリティー」の歌い出しは「人が溢れた交差点」を見下ろす鳥の目で書かれています。続く1-A'、1-Bも鳥の目で人々を見ています。しかし、1-C（サビ）では「君は君らしく生きて行く自由があるんだ」と、虫の目に変わり、目の前の「君」に対する言葉が続きます。

第一章（ストーリーソング）では、ひとつの場所から視点（カメラワーク）を変える方法について述べました。ここでは、鳥の目カメラと虫の目カメラの２つの視点が用意されているとイメージすると良いでしょう。

「サイレントマジョリティー」はメッセージソングなので、このカメラの切り替えがうまくはたらいています。**リスナーにとって、A～Bメロでは他人事だった話が、サビでは急に自分に向けて歌われているように感じて「ハッとする」、そしてリスナーが歌詞の内容を「自分ごと化」できる仕掛けになっています。**

なお、「鳥の目、虫の目」と並んで「魚の目」という言葉もあります。「魚の目」とは、魚が水の流れに従って泳ぐように、時代の流れ、世の中の流れを読む視点です。歌詞は現代社会を映す側面があるため、魚の目は歌詞のテーマを決める際にも意識したいポイントです。もし、現代社会が、誰もが言いたいことを言える社会なら、「サイレントマジョリティー」に込められたメッセージは響かないものになってしまいます。「サイレントマジョリティー」は「魚の目」を意識したテーマを、鳥の目、虫の目を駆使して伝えていると言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ④ 強い語尾と問いかけの応酬でつくるストレートなサビ

「サイレントマジョリティー」のサビの語尾に注目してみましょう。「自由があるんだ」「支配されるな」「進むんだ」など、断定の表現が多く、言葉の強さを生んでいるのがわかります。さらに、「何のために生まれたのか？」「Yesでいいのか？」と問いかけの表現が断定の表現の間に登場します。サビ全体が伝えたいメッセージで埋められているのがわかります。

サビの歌詞は、余計な情景描写や比喩表現などがありません。メロディーのすべてを、ストレートにメッセージを伝えるためだけに使われている印象です。メッセージソングならではのサビと言えるでしょう。

絶妙表現 ⑤ 表層の奥へ入り込む「本音のDメロ」

D (Bridge)は、それまでに登場しないメロディーが登場します。メロディーとともに、アレンジなど雰囲気が変わることも多く、他の箇所とは違うテンションのことを書ける箇所です。しかし、テンションが多少変わったとしても、歌詞全体の世界観をくずさないことが必要です。これまでのストーリーをさらに深めるようなことを書くとリスナーを歌詞の世界にグッと引き込むことができます。

「サイレントマジョリティー」では「誰かの後　ついて行けば　傷つかないけど」と、サイレントマジョリティーでいることの理由、本音の部分が描かれています。このように、**D（Bridge）は表層から奥へ入り込んだような、本音や普段はなかなか口にできないような言葉が似合う箇所なのです。**

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ⑥

キャラクターを偉そうにしない「名言の引用」

「サイレントマジョリティー」の2Aには「どこかの国の大統領が言っていた」という表現が登場します。このように、他の人の言葉、名言を引用するのも歌詞ではたびたび見られる表現方法です。

歌詞で共感させることを目指すなら、歌詞のキャラクターは「偉そうにならない」「上から目線にならない」ことが必要です。メッセージソングはリスナーに向けたメッセージが歌われるため、上から目線にならないことは特に注意したいポイントです。「俺様が教えてやっているんだ」というスタンスではなく、「一般人であるわたしなりの主張」というスタンスを意識しましょう（もちろん、キャラクターソングなどで俺様キャラが歌うという場合は別です）。

「どこかの国の大統領が言っていた」など、人づてに聞いたという表現は、この「偉そうにならない」ようにするひとつの方法です。「歌詞も人と同じで、しつこくすると嫌われる、説教臭いと疎まれる」と第一章で述べました。「どこかで聞いた」「誰かが言ってた」など、輪郭をあいまいにすることで、自分もあくまで受け売りなんだけど、と前置きをする効果があります。まさに、説教臭くならないための方法と言えるでしょう。また、実際の会話でもこういったやり取りは少なくありません。口語（話し言葉）的であるという点でも、名言の引用は歌詞に似合う表現だと言えるでしょう。

こういった表現は、日頃からの言葉に対するアンテナがものを言います。日常生活で見つけた気になる名言をメモしておくのもおすすめです。

CamScannerでスキャン

4-6. 参考：その他のメッセージソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者	解説
モットー。 阿部真央 作詞：阿部真央 作曲：阿部真央	モットーとは、座右の銘のこと。タイトルだけを見ても、何かしら伝えたい強い想いがあるのだと感じさせる一曲。1曲を通してテーマは一貫しつつ、1番は歌い手の「私」視点で描かれ、2番では「君」へ向けての視点になっている。カメラの切り替えによって、「私はこう思う、君もだろ」というメッセージが伝わる仕掛けになっている。
ええねん ウルフルズ 作詞：トータス松本 作曲：トータス松本	メッセージソングは言葉の強さが際立つことが多いが、この曲は異例。サビの語尾はすべて「ええねん」となっており、それ自体がメッセージとなっている。この曲のように非常に肩の力を抜くことができるメッセージソングは今の時代に必要とされているようにも感じる。
なにしてんの SURFACE 作詞：椎名慶治 作曲：永谷喬夫・椎名慶治	A メロでダメな状況、B メロで改心、サビで決意表明、というわかりやすい構成が非常に見事。ウジウジしているときにたびたび元気づけられる一曲。非常にまっすぐなメッセージソングだが、言葉遊びが多用されているため説教臭さを感じさせない。掛け合い、いわゆるガヤの部分がタイトルコールとなっている点も愉快。
よー、そこの若いの 竹原ピストル 作詞：竹原ピストル 作曲：竹原ピストル	タイトル通り、若者に向けたメッセージソング。メッセージそのものではなく、誰に向けて歌われているかがわかるタイトルが斬新。ドラマ仕立てで作られた生命保険の CM のバックに流れていた印象的な一曲。「若いの」と書いて「わけぇの」と読むあたりもいかにも口語で、リスナーの耳をとらえるキャッチーさがある。
ナンダカンダ 藤井隆 作詞：GAKU-MC 作曲：浅倉大介	比較的さわやかな印象のメッセージソング。サビは断定系の語尾でありながら「～です」が多用されており、アーティストと似合う言葉遣いがこの歌の魅力を高めている。歌い出しからドキッとさせる鋭い表現がありながら、全体的に軽やかな雰囲気が漂う点が秀逸。

CamScannerでスキャン

第5章

『何度でも』(DREAMS COME TRUE) に学ぶ 応援ソングのポイント

何度でも
歌：DREAMS COME TRUE
詞：吉田美和
曲：中村正人・吉田美和
リリース年：2005年

『何度でも』は、DREAMS COME TRUEの35枚目のシングル。ドラマ『救命病棟24時』第3シリーズの主題歌で、2005年、2006年のNHK紅白歌合戦で歌われた楽曲です。『救命病棟24時』は第1シリーズから第5シリーズまでDREAMS COME TRUEの楽曲が主題歌に起用されています。中でもこの『何度でも』はその歌詞の力強さやメッセージ性などから、その後映画の主題歌や生命保険のCMソングなどにも起用。まさにさまざまな形で「何度でも」私たちの耳に届いて、勇気や力をくれる楽曲です。

CamScannerでスキャン

5-1. 応援ソングとは

応援ソングとは、その名の通り応援する歌のことです。応援する相手は基本的にリスナーです。応援ソングは、メッセージソングのひとつですが、メッセージソングの中でも非常に特徴がはっきりしているため、ひとつの歌詞のタイプとして考えます。

応援ソングはメッセージソングのひとつなので、応援のメッセージをストレートに表現したものが多く、呼びかけ、問いかけ、命令などの表現も多く使われます。

5-2. 応援ソングの役割は「リスナーを元気づける」こと

応援ソングの役割は、「リスナーを元気づけること」です。メッセージソングの役割は「リスナーをハッとさせること」でしたが、応援ソングの場合、伝えたいテーマは「応援の気持ち」と決まっているので、ハッとさせるだけでなく、元気づけるところまでがミッションです。

リスナーが歌詞を「自分ごと化」できることは前提で、リスナーが元気になるかどうかがメッセージソングの肝です。

CamScannerでスキャン

5-3. 応援ソングのテーマ=応援する「気持ち」

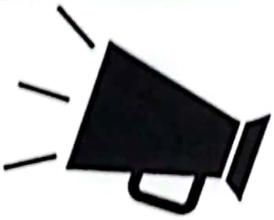
メッセージソングでは、歌詞のテーマ=「気持ち」=リスナーに向けたメッセージでした。応援ソングはメッセージソングのひとつなので、歌詞のテーマ=「気持ち」=リスナーに向けた応援のメッセージとなります。

後に述べますが、応援する相手は一見リスナーであったり、歌い手自身であったり、歌の中に登場する「あなた」であったりとさまざまですが、それは描写方法のひとつであり、本質的に応援する相手はリスナーとなります。

CamScannerでスキャン

・「応援ソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

応援ソング



応援する歌詞

ミッション

「リスナーを
元気づける」こと

ポイント

応援ソングは「応援する歌詞」で、ミッションは「リスナーを元気づける」ことです。

応援ソングはメッセージソングのひとつで、テーマとなる「気持ち」は「応援」です。メッセージソングと同様、「誘い」「命令」「応援」など、リスナーを巻き込む「気持ち」と相性が良いです。また、応援はネガティブな「気持ち」は合いません。そのため、「怒」「悲・哀」などとの相性は△となります。

応援ソングでは、歌詞のテーマ=「気持ち」=リスナーに向けた応援のメッセージです。メッセージがリスナーの心に届き、さらに元気づけられるイメージを持ちましょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	△
悲・哀	SAD	△
淋・寂	LONLY	△
謝・詫	SORRY	△
辛・痛	HARD	△
嘆き・後悔	OH MY GOD	△
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	◎
命令	DO IT	◎
応援	FIGHT / CHEER	◎

5-4. 応援ソングのポイント

応援ソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングも存在する

メッセージソングはストーリーソングではない場合が多いと4章で述べました。応援ソングもメッセージソングのひとつですが、応援ソングにはストーリーソングも存在します。

応援ソングの中には、直接リスナーに語りかけるパターン以外に、歌詞の中に登場する相手（あなたや彼、君など）を応援するパターンがあり、その場合はストーリーソングとして描かれることがあります。そのため、応援ソングはストーリーソングとも相性が良いと言えます。

・応援する相手は誰であっても最終的にはリスナー

メッセージソングではリスナーに呼びかけるように歌われるという特徴がありましたが、応援ソングはその特徴が少々異なり、いくつかのパターンがあります。

まずは、メッセージソングと同様、リスナーに向けた応援メッセージだとわかるパターンです。そして、先ほども述べたようにストーリーソングなど、歌詞の中に登場する相手（あなたや彼、君など）を応援するパターンです。さらに、歌い手である自分自身を鼓舞するように応援するパターンもあります。

リスナー、歌詞の中の相手、歌い手自身の誰を応援していたとしても、最終的にはその応援メッセージはリスナーへ向けたものです。リスナーに呼びかけるように歌われていない場合でも、**歌詞の中の相手や歌い手自身というフィルターを通して、リスナーに応援メッセージを送っていると考えましょう。**

・ネガティブに対しポジティブなメッセージを投げかける

応援ソングの役割はリスナーを元気づけることです。そのため、応援ソングで歌う「気持ち」は基本的にポジティブなものになります。極端に言えば、

CamScannerでスキャン

ネガティブなリスナーに対してポジティブなメッセージを投げかけるイメージです。

どんな言葉をかけたら相手がポジティブになってくれるか、元気を出してくれるかをイメージして言葉を選ぶと良いでしょう。

・ポジティブな人を応援、ネガティブな人を応援の2種類がある

応援とは、相手の味方となって励ましたり助けたりして相手を元気づけることです。応援には、大きく分けて「ポジティブな人（頑張っている人）を応援する」「ネガティブな人（頑張れない人）を応援する」の２種類があります。

たとえばスポーツの試合の最中に「頑張れ！」と応援するのは、頑張っている相手に対しさらに力を与えようとする行為です。受験やオーディションなど、何かに向けて頑張っている人に、「いつでもそばで応援しているよ」と言うことも同様です。『負けないで』のように、スポーツの試合中などに流れる、いわゆる「応援歌」がこれにあたります。

スポーツで大怪我をしてしばらく試合に出られない人に対してかける応援の言葉、受験やオーディションに失敗した人にかける応援の言葉は、先ほどとは違うものになるかもしれません。J-POPにおける応援ソングでは、この「ネガティブな人を応援する」パターンが多いです。

このように、一口に応援といっても、応援する相手の状況によってかける言葉はさまざまです。応援ソングに限らず、歌詞を書く際にはリスナーがどんな人なのかを意識することが大切です。応援ソングを書く際には、応援する相手を具体的にイメージするようにしましょう。

・応援するシーンごとの「目指すゴール」と「ネガティブな感情」をイメージする

J-POPにおける応援ソングでは、「ネガティブな人を応援する」パターンが多いと述べました。応援ソングで歌われる主なシーンは、スポーツ、受験、新生活、別れの４つです。多くの場合、応援する相手は、「目指すゴール」と「ネガティブな感情」を抱えています。

次の表は、それぞれのシーンで「目指すゴール」と「ネガティブな感情」をまとめたものです。

シーン	目指すゴール	ネガティブな感情
スポーツ（試合、大会）	勝利、優勝	悔しい、苦しい、辛い、不安、痛い
受験（テスト、試験）	合格	悔しい、苦しい、辛い、不安
新生活（引っ越し、転職、入学など）	幸せな生活	不安
別れ（失恋、離別、死別など）	傷の癒し	悲しい、苦しい、辛い

これらは主なシーンですが、この他にも、たとえば手術を控えて不安な人など、応援する相手はさまざまです。どんなシーンにおいても、相手が目指すゴールにたどり着くためにどんな言葉をかけたらネガティブな感情から解放されるかを考えると良いでしょう。

・ターゲットは「不特定多数の人」ではなく「たったひとり」

応援ソングを書く際には、応援する相手（リスナー）をイメージすることが大切ですが、不特定多数の人を応援するというスタンスはおすすめしません。歌詞に限らず、コピーライティングなど、広くメッセージを伝える場合において、**たくさんの人を共感させるのではなく、誰かひとりに向けて書く意識を持つことが大切です。**

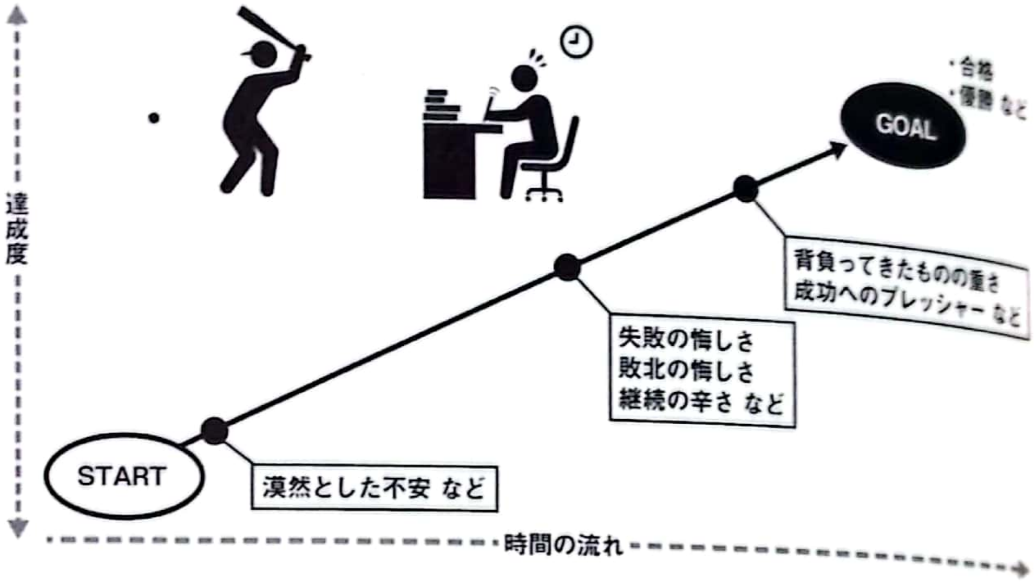
3章で、共感する歌詞を書くには、ただ共通点を探すことではなく、本音を見つけ出すことが必要だと述べました。たくさんの人を共感させたいと思って書くと、本音から遠くなってしまいがちです。その結果、メッセージが伝わりにくいということが起こります。ほんの少しの人にしかわかってもらえないかもしれないけれど、という気持ちで、ターゲットを誰かひとりに絞って書くことを意識しましょう。そうすると、意外なところでターゲット以外の人の心にも届くということはよくあります。たとえば、受験に失敗したらどうしよう、と不安に思う高校生をターゲットとして書いた歌が、手術前で不安を抱える患者さんに勇気をあたえるということがあります。このように、**ターゲットを絞って書くことで、逆に幅広い共感のポテンシャルを引き出すことができるのです。**

CamScannerでスキャン

・応援する相手の達成度における「点」をイメージする

3章で、ラブソングを書く際のポイントとして、恋愛の流れにおける「点」を明確にすることを挙げました。応援ソングでも同様に、歌の主人公が置かれている状況（達成度における「点」）を具体的にイメージすることをおすすめします。

下記は、受験やスポーツを例にとり、挑戦から達成までを表した図です。この図のどの位置にいる人を応援する歌詞なのかを意識して書くと、より具体的なイメージが沸き、応援メッセージにも説得力が出やすいです。



挑戦を始めたばかりの時期としばらく挑戦を続けている時期では、悩みや辛さなどネガティブな感情の中身が変わってくるはずです。挑戦を始めたばかりの人に「頑張れ」と言えば背中を押すことができるかもしれませんが、しばらく挑戦を続けている人に「頑張れ」と言っても、「もう充分頑張っている」と心を閉ざされてしまうかもしれません。応援ソングでは、いかに強い応援メッセージを送るかよりも、どんな相手に、どのように寄り添うべきかを考えることが大切です。

ラブソングの場合は、歌を聴いたときに恋愛の流れにおける「点」がわかりやすいことが多いですが、応援ソングではそうとは限りません。リスナー

CamScannerでスキャン

側にどこの「点」にいる人を応援しているのかまでわからせる必要はありませんが、あくまで歌詞を書く姿勢として「点」を意識し、具体的なイメージを持って書くことが大切です。

・「頑張れ」と言うことだけが応援ではない

応援ソングといっても、「頑張れ」と言うことだけが応援ではありません。とくに現代では、「頑張り疲れ」「頑張れという言葉は逆効果」とよく言われます。もちろん「頑張れ」というメッセージを歌う応援ソングもありますが、応援の表現はもっと幅広いものです。

応援には、相手を理解し寄り添うという「思いやり」の姿勢が不可欠です。「頑張れ」と伝えずとも、「その気持ちわかるよ」「私もかつてそうだった」と相手を理解するというアプローチ方法もあります。また、応援する相手は既に目指すゴールに立ち向かっているため、「よく頑張っているよ」「頑張っていてすごいね」と、既に頑張っている姿勢を認めたり、「無理をしないで」「肩の力を抜いてリラックス」と、「頑張らない」ことを推奨したりすることも応援の表現になります。

その他、近しい相手への応援であれば「あなたなら大丈夫」「あなたらしく前を向いて」など、相手をよく知る仲ならではのアプローチもあります。

このように、応援する相手やその間柄によって、応援の表現はさまざまです。**応援ソングに限らず、心に響く歌詞を書くためには、応援する相手（リスナー）のターゲットを絞ったうえで、どんな言葉がもっとも相手（リスナー）に響くのか、相手（リスナー）の気持ちに立って考えることが大切です。**

CamScannerでスキャン

5-5. 応援ソング分析
『何度でも』（DREAMS COME TRUE)

何度でも

歌：DREAMS COME TRUE
詞：吉田美和
曲：中村正人・吉田美和

テーマ	応援　FIGHT
タイプ	応援ソング

1-A
こみ上げてくる涙を　何回拭いたら
伝えたい言葉は　届くだろう？ ①

1-B ②
誰かや何かに怒っても　出口はないなら ①

1-C（サビ） ①
何度でも何度でも何度でも　立ち上がり呼ぶよ ③
きみの名前　声が枯れるまで
悔しくて苦しくて　がんばってもどうしようもないときも ③
きみを思い出すよ

10000回だめで　へとへとになっても
10001回目は　何か　変わるかもしれない ④

2-A
口にする度　本当に伝えたい言葉は
ぼろぼろとこぼれて　逃げていく

2-B
悲しみに支配させてただ　潰されるのなら

2-C（サビ）
何度でも何度でも何度でも　立ち上がり呼ぶよ ③
きみの名前　声が枯れるまで
落ち込んでやる気ももう底ついて　がんばれない時も ③
きみを思い出すよ

10000回だめで　かっこ悪くても
10001回目は　何か　変わるかもしれない

D（Bridge）
前を向いてしがみついて胸掻きむしってあきらめないで叫べ！ ⑤

3-C（ラスサビ）
何度でも何度でも何度でも　立ち上がり呼ぶよ
きみの名前　声が枯れるまで
悔しくて苦しくて　がんばってもどうしようもないときも
きみの歌を思い出すよ

この先も躓いて傷ついて傷つけて終わりのないやり場のない怒りさえ
もどかしく抱きながら
どうしてわからないんだ？伝わらないんだ？
喘ぎ嘆きながら
自分と戦ってみるよ

10000回だめで　望みなくなっても
10001回目は　来る

Outro
きみを呼ぶ声　力にしていくよ　何度も
明日がその10001回目かもしれない…

CamScannerでスキャン

・応援ソング『何度でも』(DREAMS COME TRUE) に登場する絶妙表現

絶妙表現① ネガティブ→転換→ポジティブという抜群の構成力

絶妙表現② 強いメッセージ、説得力を生む「否定」のテクニック

絶妙表現③ 同じメロディー×同じテンションの畳みかけで伝える情感

絶妙表現④ 数字のインパクトを活かす「比喩」×「特別な意味」

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① ネガティブ→転換→ポジティブという抜群の構成力

『何度でも』のAメロは「こみ上げてくる涙を何回拭いたら　伝えたい言葉は　届くだろう？」です。問いかけの表現の中に、悩んでいるのが歌の主人公自身であること、うまくいっていない状況、ネガティブな感情などが読み取れます。応援ソングなので、Aメロを聴いた時点で、Cメロ（サビ）ではおそらくポジティブなメッセージが来ることは予測できますが、その場合、AメロとCメロ（サビ）をつなぐBメロに何を書くかが重要です。

Aメロが情景や状況を書くべき箇所、Cメロ（サビ）がテーマとなる「気持ち」を書く箇所であるのに対し、Bメロは比較的自由なことを書ける箇所です。ただし、BメロにはAメロよりも目立たず、かつAメロとCメロを自然とつなぐことが求められます。第1章『大スキ！』のように、AメロとCメロ（サビ）のテンションが同じであれば、Bメロはカメラの角度を変えることでうまくつなぐことができますが、Aメロではネガティブ、Cメロ（サビ）ではポジティブな内容となると、Bメロではその二つの異なるテンションをうまくつなぐ表現が必要になります。何の前置きもなく急にテンションが変わるとリスナーに違和感を与えてしまうためです。さらに『何度でも』は比較的短いメロディーで作られており、書ける言葉の数も少ないため、短い言葉でうまくつなぐ工夫が必要です。

『何度でも』のBメロは、「誰かや何かに怒っても　出口はないなら」と、自分自身を省みながら、それではいけない、と思い直している様子が描かれています。この表現によって、Cメロのポジティブなメッセージが違和感なく受け入れられるようになっています。２番のBメロも同様に、「悲しみに支配させてただ　潰されるのなら」と、うまくAメロとCメロ（サビ）をつなぐ「思い直す」表現になっています。

応援ソングは、リスナーのネガティブな気持ちをポジティブに変換する必要があります。**Aメロでネガティブな前提、Bメロで思い直す様子、Cメロ（サビ）でポジティブなメッセージ、というわかりやすい構成が『何度でも』の歌詞がリスナーの心に響く秘訣とも言えるでしょう。**

絶妙表現 ② 強いメッセージ、説得力を生む「否定」のテクニック

メッセージソングでは、断定系の語尾や濁音など、言葉の響きによって言葉の強さを作れると述べました。言葉の響きだけでなく、「何かを否定する」ことも言葉の強さを生みます。

『何度でも』の1番Bメロ「誰かや何かに怒っても　出口はないなら」は、命令形でもなく、特に濁音が目立つ言葉でもありません。しかし、「誰かや何かに怒ること」に対して「出口はない」と否定する表現が、強いメッセージ性を際立たせています。

歌詞では、この「何かを否定する」表現はよく使われます。何かを主張したいときに、たとえば「Aじゃない、Bだ」「Aなんて思っていないか？本来はBだ」というように、何かを否定し、その対極にあることをメッセージとして歌います。そうすることで、リスナーはただ伝えたいメッセージを歌われるよりも、具体的なイメージを持つことができ、「なるほどそういうことを伝えたいのか」と納得しやすくなります。このように、**何かを否定することは、たとえ言葉そのものの語尾や響きが強いものでなくても強いメッセージを伝えられる方法なのです。**

絶妙表現 ③ 同じメロディー×同じテンションの畳みかけで伝える情感

『何度でも』のサビの歌い出しは同じメロディーが3回繰り返されており、そこに「何度でも」というフレーズも3回繰り返される形で乗っています。第1章『大スキ！』で述べたように、同じメロディーが繰り返される箇所で同じ言葉を繰り返すと抜群のキャッチーさを生むことができます。また、『大スキ！』は例外中の例外ですが、基本的に繰り返し回数の目安は3回までです。

『何度でも』は、同じメロディーに同じ言葉が乗り、それが3回繰り返されているため、抜群のキャッチーさを生んでいます。しかも「何度でも」それ自体が繰り返すという意味を含むため、メロディーと相まって一度聞いたときに忘れないインパクトがあります。

それだけではなく、「何度でも　何度でも　何度でも　立ち上がり呼ぶよ」と同じメロディーがその後「悔しくて　苦しくて　がんばってもどうしようもないときも」という歌詞で登場します。2番では「落ち込んでやる気ももう底ついて　頑張れない時も」という歌詞です。**『何度でも』の中でこのメロディーが登場するときには、必ず「苦しくても頑張っている」姿が浮かぶような言葉が乗っており、メロディーから自然と雰囲気を想像できる仕掛けになっています。**

絶妙表現 ④ 数字のインパクトを活かす「比喩」×「特別な意味」

『何度でも』のサビには「10000回だめで　カッコ悪くても　10001回目は何か　変わるかもしれない」という表現が登場します。歌詞に数字が登場するとインパクトを生みますが、歌詞で数字を使うときは、少し気を使う必要があります。ほとんどの言葉は、受け取り方に幅がありますが、数字は意味を限定します。たとえば、「少しの水」と表現したときに、コップ1杯を思い浮かべる人もいれば、大さじ1杯を思い浮かべる人もいます。コップ1杯、と言っても、思い浮かべるコップの大きさは人によって違うでしょう。しかし、「1」という数字は、万人にとって同じ意味を持ちます。「コップ1杯」と聞いてコップ2杯を思い浮かべる人はいないでしょう。歌詞で数字を使うことは、リスナーに与えるイメージが固定されるため、リスナーに想像させる「余白の部分」がなくなるということを意識する必要があります。

応援ソングにはストーリーソングも存在すると述べましたが、ストーリーソングにおいては、時間や年月が登場することも多いでしょう。たとえば「あ

CamScannerでスキャン

なたと別れてからしばらく経った」と書けば、別れてからどのくらいの時間が経っているのかはリスナーの想像に委ねられますが、「あなたと別れたのは2年前」と書くと、「2年も前のことを思い出しているのか」とリスナーが余計なことを気にしてしまいます。歌詞のストーリーとして2年という年月が重要である場合は良いですが、時間や年月、物の数など、特別な意味がない限り、むやみに数字を使うのは避けた方が良いでしょう。

また、歌詞でよく使われる表現として、「100年後も○○」があります。100年後も愛している、100年後も一緒に居たい、などという場合、「一生」を「100年」と言い換えていることが多いです。現代の寿命はほとんどの人が100年以内なので、100年先ということは死ぬまで、一生、という意味で使われます。**100や1000、10000などは、その数字自体というよりも、数字を他の何かの比喩として使用することができます。**数字を比喩として使うことで、リスナーに余計な想像をさせずに数字の持つインパクトを活かすことができるのです。『何度でも』の歌詞が、「50回だめで　へとへとになっても51回目は　何か　変わるかもしれない」だとしたらどうでしょう。なぜ50回？と思うのではないでしょうか。50回はもうだいぶ頑張っている、と思う人もいるでしょうし、100じゃなくて50なのはなぜか、と余計な想像をする人もいるでしょう。**歌詞で数字を使うと、インパクトがある反面、リスナーに余計な想像をさせることがあります。数字を使う際は、その数字に特別な意味を持たせるか、比喩として使うことをおすすめします。**『何度でも』で登場する数字は、100でも1000でもなく10000回というところが、「努力の回数」の比喩として、少し大げさな、それでいて納得感のある非常に絶妙なところを突いています。10000回、が登場する歌詞は他にあったとしても、10001が登場する歌詞はなかなかありません。その点においても非常にインパクトのある、キャッチーな表現です。そして、10000と10001、この2つの数字は『何度でも』の歌詞において特別な意味を持つため、この数字がしっかりと意味を持って鮮やかに響きます。

『何度でも』の「10000」「10001」は、数字を比喩として使いながら特別な意味を持たせた、絶妙な表現だと言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

5-6. 参考：その他の応援ソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者 / 解説	
負けないで **ZARD** 作詞：坂井泉水 作曲：織田哲郎	タイトルからもわかるように、言わずと知れた「応援ソング」。スポーツの最中などに流れることが多いが、意外なことにサビ以外の歌詞も含めて読むと、ややストーリーソング寄りのラブソングであり、相手にネガティブさは特にない珍しい楽曲。サビのシンプルな歌詞が抜群の汎用性を生んでおり、「応援ソングといえば」で思い浮かべる歌として今後この楽曲を超える曲が出てくるのかに注目したい。
がんばりましょう **SMAP** 作詞：小倉めぐみ 作曲：庄野賢一	こちらもタイトルから「応援ソング」だとわかる一曲。「頑張れ」をストレートに歌うのは時代性を感じさせつつ、「頑張れ」でも「頑張って」でもなく「頑張りましょう」、さらにひらがな表記というところが程よい力の抜け感を演出し、共感を得やすくなっている。
TOMORROW **岡本真夜** 作詞：岡本真夜・真名杏樹 作曲：岡本真夜	タイトルだけ見ると応援ソング感はあまりないが、応援ソングとして広く認知されている楽曲。ストーリーソングでもあり、歌詞の中の「君」を励ます歌詞になっているが、サビだけを聴くとリスナーに向けた応援メッセージにも聞こえるあたりも「応援ソング」の代表格と言えそう。
あとひとつ **FUNKY MONKEY BABYS** 作詞：FUNKY MONKEY BABYS・川村結花 作曲：FUNKY MONKEY BABYS・川村結花	2010年ABC夏の高校野球・応援ソングだったこともあり、1番には野球を思わせるフレーズがありつつ、サビだけを聴くと野球、スポーツだけではなく幅広い人の心に響くシンプルな歌詞となっている。まさに「誰かひとりに向けて書くことで幅広い共感のポテンシャルを引き出している」と言える。
Have a nice day **西野カナ** 作詞：Kana Nishino 作曲：Koudai Iwatsubo	ありそうでなかなかない「自分応援ソング」。リスナーに向けて、というよりはカラオケなどで歌うことによって歌い手自身が奮起する、というベクトルを持った珍しい一曲。朝のニュース情報番組のテーマソングに起用された楽曲で、1番では朝、2番では夜における「あるある」が散りばめられている。さりげなく語尾を揃えた韻をたくさん踏んでいる点にも注目。
ともに **WANIMA** 作詞：KENTA 作曲：WANIMA	サビにネガティブな言葉が並びつつ、サビの最後の1行でそれをすべてひっくり返すタイプの応援ソング。ネガティブな言葉であっても、メロディーの明るさ、歌い方の力強さによってネガティブさを感じさせない点が秀逸。「進め」「届け」など命令形の歌詞もさらに力強さを添える。

CamScannerでスキャン

第6章

『キラーチューン』(東京事変)に学ぶ哲学ソングのポイント

キラーチューン
歌：東京事変
詞：椎名林檎
曲：伊澤一葉
リリース年：2007年

『キラーチューン』は、東京事変の5枚目のシングル。タイトル、歌詞ともに椎名林檎さんによるもの。「キラーチューン」とは「一度聴いただけで好きになるような魅力的な曲」を意味する言葉。曲のタイトルとしてはとても自信がないと付けられない、攻めたタイトルのように感じられます。しかし、その言葉通り、『キラーチューン』はリスナーの心をとらえ、東京事変の代表的な楽曲のひとつになりました。

CamScannerでスキャン

6-1. 哲学ソングとは

哲学ソングとは、哲学的な歌のことです。哲学という言葉には大きく分けて2つの意味があります。ひとつは、世界や人生、物事の根本的な在り方や原理を追求する学問のことです。もうひとつは、自身の経験に基づく人生観や世界観、物事に対する基本的理念です。

哲学と聞くと、ソクラテスやプラトン、デカルトなどの哲学者や、知性、理性といった哲学の分野でよく使われるなんとなく小難しそうな用語を思い浮かべるかもしれませんが、哲学ソングはそのような用語が書かれている歌詞というわけではありません。本書では、歌詞に「〇〇とは何か」という根本的な問いかけやその答えが登場するものを哲学ソングと呼びます。

6-2. 応援ソングの役割は「リスナーを考えさせる」こと

哲学ソングの役割は、「リスナーを考えさせること」です。哲学ソングの歌詞には、作詞者（もしくはアーティスト）による「〇〇とは何か」という根本的な問いかけやその答えが登場します。それらは、発信者である作詞者（もしくはアーティスト）の主張です。その主張についてリスナーがともに考える姿勢になることが哲学ソングの役割です。

哲学ソングでは、あくまでリスナーを考えさせることが目的であり、必ずしもリスナーを共感させる必要はありません。もちろん、主張に対し「その通りだ」と共感、共鳴するリスナーもいるでしょう。そのようなリスナーは根強いファンになってくれる素質を秘めていますが、哲学ソングでは、そういった同志を増やすことを目的とはしません。同志にならないリスナーがいても、それならそれで結構。リスナーに媚びず、多数派ではなく少数派を味方につける一面を持っているのが哲学ソングの特徴です。

メッセージソングや応援ソングは、リスナーに向けたメッセージが前提となるため、リスナーの受け止め方に気を配る必要がありますが、哲学ソングはあくまで作詞者（もしくはアーティスト）の考えを述べるものなので、リスナーの受け止め方をそこまで気にする必要はありません。「みんな、こう思うだろう？」と問いかけたり同志を募るのではなく、「君はどう考えるか知らないが、私はこう考える」というイメージです。哲学ソングは自身の想いの表現に適しているため、アーティスト本人が書く歌詞に多く見られます。

ただし、歌はリスナーを傷つけたり嫌な気持ちにさせないことが大前提としてあります。「私が言いたいことは、こういうことだ」と押し通すことは書き手の自由ですが、差別用語などの放送禁止用語、特定の宗教で使われる言葉、その他特定の人に不快感を与える可能性のある言葉は避けましょう。歌詞の向こう側には必ずリスナーがいるということを忘れない心がけが必要です。

6-3. 哲学ソングのテーマ =哲学的な問いやその答え

これまで述べてきたように、哲学ソングでも、歌詞のテーマには「気持ち」を書きます。その「気持ち」は、哲学ソングでは「哲学的な問いやその答え」になります。「歌詞に書かれる“気持ち”16選」でも、「主張 I THINK」だけが◎、その他は△となります。存在、時間、生きる価値、生きる意味などの抽象的な問題について、作詞者（もしくはアーティスト）なりの問いやその答えを表現したものが哲学ソングです。問いは「なぜ○○は○○なんだろう」のような表現、問いに対する答えは「○○とは○○である」と定義するような表現と考えるとわかりやすいでしょう。特に抽象的な問題は、全人類に共通する問題であることがほとんどです。ひとつの問題を突き詰めたり掘り下げたりして考えるのが哲学ソングです。

・「哲学ソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

哲学ソング

哲学的な歌詞

ミッション

「リスナーを
考えさせる」こと

ポイント

哲学ソングは「哲学的な歌詞」で、ミッションは「リスナーを考えさせる」ことです。

哲学ソングの歌詞のテーマ＝「気持ち」＝哲学的な問いやその答えです。そのため、「主張 I THINK」だけが◎、その他は△となります。「なぜ○○は○○なんだろう」のような問いや、「○○とは○○である」のようにその答えを定義するような表現がたびたび登場します。

作詞者（もしくはアーティスト）の考えを主張するため、リスナーに媚びない点が特徴です。哲学ソングは作詞家の歌詞よりも、アーティスト本人が書く歌詞に多く見られます。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	△
楽	ENJOY HIGH / YEAH	△
願い	WISH	△
欲望	DESIRE	△
主張	I THINK	◎
怒	ANGRY	△
悲・哀	SAD	△
淋・寂	LONLY	△
謝・詫	SORRY	△
辛・痛	HARD	△
嘆き・後悔	OH MY GOD	△
愛	LIKE / LOVE / FAV	△
感謝	THANKS	△
誘い	LETS	△
命令	DO IT	△
応援	FIGHT / CHEER	△

CamScannerでスキャン

6-4. 哲学ソングのポイント

哲学ソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングもある程度存在する

哲学ソングにはストーリーソングもある程度存在します。哲学ソングはメッセージソングのように、哲学的なフレーズが歌詞の随所に登場する場合もあれば、歌詞全体で哲学的なテーマを扱う場合もあります。前者の場合はストーリーソングでない場合が多く、後者の場合はストーリーソングが多いと言えるでしょう。哲学的なフレーズが歌詞の随所に登場する場合は、その一節が「歌詞の名言」となり広がっていくようなこともあります。

・万人に共通の大きなテーマに真面目に向き合う

学問としての哲学は、ざっくり言うと存在、時間、生きる価値、生きる意味などの抽象的な問題を取り扱うものです。そのため、扱うテーマは万人に共通した大きなものとなります。当たり前に存在する何かの意味を突き詰めて考えたり、疑問を呈したりするイメージです。世界を広い視点で見渡し、ひとつのテーマについて深く探求することが哲学なので、「ちょっと思いついた」「脳裏に浮かんだ」ではなく「真剣に考えた」「真面目に向き合った」という姿勢が哲学的な姿勢です。

・呼びかけではなく、アーティストの内面を映す歌詞

メッセージソングや応援ソングはリスナーに向かって歌われるため、呼びかけ、問いかけ、命令などの表現が多く使われます。それに対して哲学ソングは、リスナーに向かって話しかけるような表現が登場しないこともしばしばあります。哲学ソングの歌詞は、アーティストの内面を映し出すものです。聴く人は、アーティストの頭の中にある、普段は口にしないような深い悟りを、歌詞を通して知る事ができるのです。歌を聴くことでリスナーが刺激を受け、そのテーマについて考えるようになれば哲学ソングの役割を果たせたという

CamScannerでスキャン

ことになります。

・難しくわかりにくい表現があっても良い

J-POPのヒット曲にはキャッチーなものが多く、キャッチーさにはわかりやすさが不可欠です。しかし、哲学ソングは必ずしもキャッチーである必要はありません。ひとつのテーマを突き詰めて考える故、難しくわかりにくい表現があっても問題ないと言えます。難解であるからこそ「深い歌詞」だと称賛されることがあるのも哲学ソングの特徴です。

そもそも哲学ソングはリスナーに媚びないという一面を持っています。不特定多数に向けて自分の哲学をひけらかす必要はあまりなく、わかってくれる人がいれば良いというスタンスなので、シングル曲でなくアルバムの中の1曲であることも多いです。シングル曲はファン以外の不特定多数の人にも聴かれますが、アルバム曲は比較的ファンのみが聴く場合が多く、閉じたコミュニティでの展開が可能です。哲学ソングは後者の方が合うと言えるでしょう。しかし、その哲学がファンの心を掴み、ファンがそれを広く発信していくと、「隠れたヒット曲」として不特定多数に広く知られていくという変遷を辿ることもあります。

・同じ言葉がいくつも登場することもある

一般的に、歌詞を書く際に1曲の中に同じ言葉が何回も出てくることは避けるべきことです。1曲の中に3回出てきたら多いと判断し、なるべく言葉のカブリを減らすようにします。しかし、哲学ソングでは、ひとつのテーマを突き詰める過程で1曲の中に同じ言葉が何度も登場することがあります。

また、序章で述べたように、テーマは基本的に1曲に1つです。ただし、哲学ソングの場合は、ひとつのテーマを突き詰める際に、角度を変えていろいろな方向からアプローチすることもあります。そのため、たとえば1番の歌詞は人生について、2番では恋愛の歌詞になっているようなケースもあります。

CamScannerでスキャン

・濃いファンを生みやすい

わかりにくい表現が登場したり、1曲の中に同じ言葉がいくつも登場したりと、哲学ソングは一般的な歌詞のつくりと異なる点が多々あります。これは哲学ソングのリスナーに媚びない性質によるものです。

3章で、共感には本音に根差した「あるある」エピソードが必要と述べました。哲学ソングがリスナーの共感を得ることもありますが、それは多数が共感する「あるある」エピソードとは少し異なり、どちらかというと少数派が共感する「考え方、生き方」というイメージです。リスナーは、誰もが共感するわけではない主張だからこそ、強く共感し、支持します。そのようなリスナーは、やがて濃いファンとなる素質を秘めています。リスナーに媚びず、少数派を味方につける哲学ソングは濃いファンを生みやすいとも言えるでしょう。

哲学ソングを書く際には、リスナーに媚びず、妥協せず、自分の考えをとことんまで突き詰めると良いでしょう。

CamScannerでスキャン

6-5. 哲学ソング分析
『キラーチューン』（東京事変）

キラーチューン

歌：東京事変
詞：椎名林檎
曲：伊澤一葉

テーマ	主張 I THINK
タイプ	哲学ソング

Intro-A
「贅沢は味方」もっと欲しがります負けたって
勝ったってこの感度は揺るがないの
貧しさこそが敵

1-A
贅沢するにはきっと財布だけじゃ足りないね
だって麗しいのはザラにないの
洗脳（わな）にご注意

1-B（サビ）
ご覧、ほらねわざと逢えたんだ
季節を使い捨て生きていこう
夜も秋も盗めないよ
貴方は私の一生もの

2-A
贅沢するにはきっと揉まれなきゃいけないね
ちょっと芳（かぐわ）しいのを睨まないで
欲しがらないなら

2-A'
「今日は一度切り」無駄がなけりゃ意味がない
絶対美しいのは計れないの
溢れ出すから

2-B（サビ）
ご覧、険しい日本（ここ）で逢えたんだ
探し出してくれて有り難う
空も恋も騙せないよ
私は貴方の一生もの

・哲学ソング「キラーチューン（東京事変）」に登場する絶妙表現

絶妙表現① 歌い出しのＡメロで「贅沢」を哲学するという力強い宣言

絶妙表現② 繰り返しではなく、言い換えによる印象付けテクニック

絶妙表現③ リスナーに考えるきっかけを与える「様々な角度からの考察」

絶妙表現④ リスナーに媚びない挑戦的な表現で引き立つ歌い手の魅力

絶妙表現⑤ わかる人だけわかる。パロディの仕込みが生む歌詞の醍醐味感

絶妙表現⑥ 練りに練られた「たった数文字」が持つ力

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① 歌い出しのAメロで「贅沢」を哲学するという力強い宣言

『キラーチューン』の歌い出しの歌詞は「贅沢は味方」。冒頭からこの歌詞における主張が登場します。『キラーチューン』では全体を通して「(私にとっての) 贅沢とは」について哲学している歌と言えるでしょう。また、「贅沢」は、時間や命などと同様、万人に共通のテーマであり、哲学する対象として面白いテーマです。

『キラーチューン』は A-A-B パターンの曲ですが、1 番の A メロはイントロがほとんどなく、さらに 1-A の歌い終わりに少し間奏が入ります。サビのメロディーではありませんが、頭サビのように使われている A メロです。**頭サビと同じように、導入部にふさわしい、テーマを高らかに宣言した爽快な歌い出しです。**

絶妙表現 ② 繰り返しではなく、言い換えによる印象付けテクニック

同じ言葉の繰り返しは、歌詞において抜群のキャッチーさを生みます。『キラーチューン』では、繰り返しは登場しませんが、「(私にとっての) 贅沢とは」をさまざまな表現で言い換えています。

その中でも、「贅沢は味方」の後に、「貧しさこそが敵」と畳みかける表現は、二つの表現を対比させながらその意味を強調する効果を生んでいます。同じ言葉の繰り返しは強い印象を与えますが、言葉を繰り返さず、同じ意味のことを別の言葉で言い換えて繰り返すことも、強い印象を与えるテクニックのひとつです。

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ③ リスナーに考えるきっかけを与える「様々な角度からの考察」

『キラーチューン』では全体を通して「(私にとっての) 贅沢とは」の主張が複数登場します。すべてのAメロ、Bメロで「贅沢」について示唆している表現があり、それぞれが絡み合って全体を構成しています。

下記が、「(私にとっての) 贅沢」について示唆している個所と、それを筆者の解釈で「〇〇である」の形に言い換えたものです。

【『キラーチューン』で「贅沢」について示唆している個所】

・贅沢は味方（=貧しさこそが敵)
・財布だけじゃ足りない
・季節を使い捨てて生きていこう
・貴方は私の一生もの
・妬まれなきゃいけない
・無駄がなけりゃ意味がない

【『キラーチューン』で「贅沢」について示唆している個所を「〇〇である」の形に言い換えたもの】

・(私にとっての) 贅沢とは=味方である
・(私にとっての) 贅沢とは=お金のこと以外も含む
・(私にとっての) 贅沢とは=時間を浪費することである
・(私にとっての) 贅沢とは=一生ものの価値がある貴方との出会いである
・(私にとっての) 贅沢とは=妬まれることもあるが、それでいい
・(私にとっての) 贅沢とは=無駄なことは必然

このように、『キラーチューン』の歌詞は、全体に哲学的な主張がちりばめられており、かつ、「時間」や「愛（と明言してはいないが、「貴方」のくだりから愛に近いものが想定できる)」など、さまざまな角度から「贅沢」

CamScannerでスキャン

というテーマにアプローチしており、複数のポイントでリスナーに考えさせるきっかけを与えています。

このようにひとつのテーマを様々な角度から掘り下げて考えるような歌詞は、哲学ソングの特徴のひとつです。

絶妙表現 ④ リスナーに媚びない挑戦的な表現で引き立つ歌い手の魅力

『キラーチューン』における「贅沢」というテーマは、まさにリスナーに媚びない挑戦的なテーマです。歌詞全体を読むと、贅沢＝お金の話だけではない、というところまで読み取れるのですが、歌詞の冒頭で「贅沢は味方」「欲しがります」と聞くと、一瞬えっ、と思うはずです（その点で非常にキャッチーなテーマとも言えます）。リスナーの中には、無駄は良くない、節約を良しとする人もいるはずで、むしろ、一般的にはそういった風潮があるように思います。『キラーチューン』でいう「贅沢」をお金の話だと捉えた場合、そんなリスナーからは反発が起きそうなテーマです。しかし、哲学ソングは作詞者、アーティストの考えをリスナーに媚びることなく思う存分表現して良いタイプの楽曲なのでこれが成り立ちます。

さらに、「芳（かぐわ）しいのを睨まないで　欲しがらないなら」と、同志でないリスナーを挑発するような表現も登場します。

『キラーチューン』のテーマである「贅沢」は、テーマがキャッチーなだけでなく、随所に見られる強気な表現も哲学ソングらしく、歌い手の魅力を引き立てていると言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ⑤ わかる人だけわかる。パロディの仕込みが生む歌詞の醍醐味

歌い出しの「贅沢は味方」は、戦時中の標語「贅沢は敵だ」と対になる表現であり、「欲しがります負けたって勝ったって」という表現は戦時中の標語「欲しがりません勝つまでは」を意識した表現と考えられます。

このように、既にある言葉や作品などを模倣して作られた別の作品や、そのような作品を作ること、とくに、元の表現に風刺を込めたりユーモアを加えたりした表現のことを「パロディー」と言います。『キラーチューン』では、当時の日本にとってのあたりまえである「贅は敵」を否定し、「贅沢は味方」という現在の私にとっての真理を主張する粋な表現です。

「パロディー」と似た言葉に「オマージュ」があります。「パロディー」や「オマージュ」と「パクリ（盗作）」の境目は曖昧で、さまざまな分野で論争になることもしばしばありますが、「パロディー」や「オマージュ」はパクリ（盗作）とは異なります。

「オマージュ」は元の言葉や作品への敬意を示しつつ元の表現を引用することです。パクリは、元の言葉や作品に敬意を示さず、その意味も変えずに自らの作品にその表現を使用することを指します。「オマージュ」は元の言葉や作品に敬意を示しているという点でパクリとは異なります。また、「パロディー」は元の言葉や作品に風刺を込めたりユーモアを加える点でパクリとは異なります。

「パロディー」や「オマージュ」は、歌詞にたびたび登場します。しかし、元の言葉や作品を知らない人にとっては、パロディーであることに気付きません。パロディーは、誰もが気付くものではなく、「わかる人にはわかる」表現。まさにリスナーに媚びず、少数派を味方につける哲学ソングと相性の良い表現と言えるでしょう。さらに、**「パロディー」や「オマージュ」は、気付くとちょっと誇らしい部分。歌詞を深読みする醍醐味を味わわせてくれるものでもあるのです。**

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ⑥ 練りに練られた「たった数文字」が持つ力

『キラーチューン』の1-B（サビ）には「ご覧、ほらね　わざと逢えたんだ」という表現が登場します。さらに、2-B（サビ）では「ご覧、険しい日本（ここ）で　逢えたんだ」という表現になります。

この「わざと」「険しい」は、その言葉の意味以上に意味を持つ表現です。

ここでの「わざと」は、「運命ではなく必然」というようなことを言っているようにも捉えられますし、自分の意志で逢いに行ったのだとも捉えられます。さらに、テーマが「贅沢」なので、「贅沢についてこんな考え方の私だからこそ、最高に贅沢なあなたと逢えた」と誇らしく思っているようにも感じ取れます。いずれにしても、「わざと」は想像を掻き立てられる3文字です。

「険しい」も同様に、ただ逢えたのではなく、逢うことが簡単ではない状況で、それでも逢えた、と逢えたことの素晴らしさを強調する表現です。

この二箇所の歌詞がもし下記のようだったらどうでしょう。

「ご覧、ほらね　君と逢えたんだ」
「ご覧、ほらね　やっぱり逢えたんだ」
「ご覧、ほらね　こうして逢えたんだ」

「ご覧、ほらね日本（ここ）で逢えたんだ」
「ご覧、今の日本（ここ）で逢えたんだ」
「ご覧、君と日本（ここ）で逢えたんだ」

元の歌詞よりもなんだかもの足りないように感じませんか？「わざと」「険しい」がいかに強い意味を持っていたことがわかると思います。意識して「わざと」言葉を練ったかはわかりませんが、この3音にこれだけの意味を乗せることこそ、まさに「贅沢」です。

このように、たった数文字でも、全体の印象が大きく変わるということが歌詞においては多々あります。**さらっと言葉を乗せて歌詞を完成させてしまうことももちろんできますが、1音1音を無駄にせず、もっとも良い表現を突き詰めることで、大きな効果を生むことを頭に入れておきましょう。**

CamScannerでスキャン

6-6. 参考：その他の哲学ソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者	解説
Any **Mr.Children** 作詞：桜井和寿 作曲：桜井和寿	「人生の岐路」をテーマとした哲学ソング。応援ソングとも受け取れる。自分自身に語り掛けるようなスタンスで内面をさらけ出す点はまさに哲学ソング。全体的に主語が多く登場する哲学ソングの中で、Dメロ（Bridge）で不意に風景描写の羅列が登場するのも爽やかで耳に心地良い。
狭心症 **RADWIMPS** 作詞：野田洋次郎 作曲：野田洋次郎	「監視社会」にメスを入れた哲学ソング。テーマからすでに考えさせる一曲。哲学的な問いや隠喩が多用され、良い意味で難解。聴けば聴くほど、読めば読むほど考えさせる、読み解き甲斐のある哲学ソング。
不死鳥 **SEKAI NO OWARI** 作詞：Fukase 作曲：Nakajin	人間とロボットの恋という物語を通して「命」を考える哲学ソング×ストーリーソング。ポップで美しいメロディーと、情景が頭の中に広がるような幻想的な歌詞が魅力。Bメロでは相手のセリフ、サビでは主人公のセリフ、というように二人の掛け合いで出来た歌詞も面白い。
ギルド **BUMP OF CHICKEN** 作詞：藤原基央 作曲：藤原基央	「日常」について問う哲学ソング。タイトルにも通ずる歌い出しのフレーズがとにかく見事で、ハッとさせられる。さまざまな角度からの自省と問いかけの応酬がその思考の深さを思わせる。歌詞に対して比較的やさしいメロディーが全体のバランスを整えている。
愛し愛されて生きるのさ **小沢健二** 作詞：小沢健二 作曲：小沢健二	「愛し愛されること」について歌う、軽やかで爽やかな哲学ソング×ストーリーソング。「誰もが」と、人々を主語にしているあたりも哲学らしい。後半に登場するセリフのような箇所も青春らしさを感じさせる一曲。
地上の星 **中島みゆき** 作詞：中島みゆき 作曲：中島みゆき	「栄光」や「賞賛」について問う哲学ソング。中島みゆきさんの歌詞は哲学ソングが多く、この曲もそのうちの一つ。壮大な表現がメロディーと相まって、抜群の聴きごたえを生んでいる。哲学ソングでありながら、多くの人をハッとさせるメッセージソングの性質も持つ。

CamScannerでスキャン

第7章

『気分上々↑↑』(mihimaru GT)に学ぶパーティーソングのポイント

気分上々↑↑
歌：mihimaru GT
詞：hiroko・mitsuyuki miyake
曲：mitsuyuki miyake・Genki Hibino・Shifo
リリース年：2006年

「気分上々↑↑」は、mihimaru GTの9枚目のシングル。CMやバラエティー番組など複数のタイアップに起用され、オリコンチャートでは自身初のトップ10入りとなる初登場7位を獲得。2006年、初のNHK紅白歌合戦出場を果たしました。

発売後もさまざまなアーティストによりカバーされ、長く愛される楽曲となりました。

CamScannerでスキャン

7-1. パーティーソングとは

パーティーソングとは、盛り上がる歌、いわゆる「盛り上げソング」のことです。パーティーと聞くと誕生日パーティーやクリスマスパーティーなどのイベントを思い浮かべるかもしれませんが、本書では、それらを次章「イベントソング」として区別します。パーティーソングは、主にライブ会場やダンスパフォーマンスなど人が集まる場所で流れることの多い歌と定義します（もちろん、実際にパーティが開催されている場面で聴かれることもあります）。また、「Yeah!」「Oh ～」「Hey!」などの掛け声が入ることが多いのも特徴です。

7-2. パーティーソングの役割は「リスナーとの一体感を作る」こと

パーティーソングの役割は、「リスナーとの一体感を作ること」です。パーティーソングが盛り上げるべき対象はリスナーですが、メッセージソングや応援ソングのように、必ずしもリスナーに向けて歌われるとは限りません。歌い手自身が盛り上がり、それを見たリスナーが派生的に盛り上がる場合もあります。

パーティーソングは、人が集まる場所で流れると、その場にいる人（アーティストとリスナーだったり、またはリスナー同士だったり）をつなぎ一体感を作ります。メッセージソングや応援ソングはアーティスト：リスナーが1：1で歌われるとしたら、パーティーソングはアーティスト：リスナー＝1：多数に対して歌われるイメージです。

7-3. パーティーソングのテーマ =周りを巻き込むポジティブな気持ち

パーティーソングの歌詞のテーマ=「気持ち」=周りを巻き込むポジティブな気持ちです。「歌詞に書かれる"気持ち"16選」でも、ポジティブな気持ちは◎、ネガティブな気持ちは△となります。周りを巻き込むという性質があるため、「誘い LET'S」「命令 DO IT」も相性が良く◎となります。

パーティーソングは盛り上げることが命題なので、あまり意味を持たない歌詞もたびたび登場します。これは他のタイプの歌詞と大きく異なる点です。パーティーソングは他のタイプの歌詞に比べて、前後のつじつまや言葉の意味、テーマをしっかりと伝えることなどはそれほど重要ではありません。何を言っているのかわからないけれども面白い、一緒に口ずさんでしまう、つい盛り上がってしまう。そんな歌がパーティーソングなのです。

CamScannerでスキャン

・「パーティーソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

パーティーソング

盛り上がる歌詞

ミッション

「リスナーとの一体感を作る」こと

ポイント

パーティーソングは「盛り上がる歌詞」で、ミッションは「リスナーとの一体感を作る」ことです。

パーティーソングの歌詞のテーマ=「気持ち」=周りを巻き込むポジティブな気持ちです。ポジティブな気持ちは◎、ネガティブな気持ちは△になります。「誘い LET'S」「命令 DO IT」も周りを巻き込むという性質に合います。
パーティーソングではリスナーと一体感を作り盛り上がることを重視するため、言葉の意味やつじつまなどを深く考える必要はありません。リスナーがつい一緒になって盛り上がる歌詞を目指しましょう。難しく考えてしまうと盛り上がらない歌詞になってしまうので気をつけましょう。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	◎
楽	ENJOY HIGH / YEAH	◎
願い	WISH	◎
欲望	DESIRE	◎
主張	I THINK	◎
怒	ANGRY	△
悲・哀	SAD	△
淋・寂	LONLY	△
謝・詫	SORRY	△
辛・痛	HARD	△
嘆き・後悔	OH MY GOD	△
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	◎
命令	DO IT	◎
応援	FIGHT / CHEER	○

7-4. パーティーソングのポイント

パーティーソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングは少ない

パーティーソングにはストーリーソングは多くありません。パーティーソングは、歌詞の内容を理解することよりも、歌が流れているその場を楽しむことが優先されます。そのため歌詞の内容がわからなくても楽しめる歌が多く、ストーリー性を重視したパーティーソングは少ないのです。ただし、もともとはストーリーソングだった歌でも、サビに盛り上がる箇所などがあったとすれば、ライブなどで歌われるごとに「盛り上げソング」として定着していくということは少なからずあります。

・歌詞ならではの「掛け声」が似合う

歌詞には「Yeah!」「Oh ～」「Hey!」などの掛け声がよく登場します。これらは、小説などの文章ではあまり見られない、歌詞ならではの表現です。パーティーソングに限らず、これらの表現は歌詞の世界においてたびたび登場しますが、パーティーソングでは特に登場頻度が高い表現です。

掛け声は、歌い手とリスナーをつなぐ大切な要素です。歌い手が「Hey!」と歌う箇所でリスナーが一緒に声を出したり、歌い手の「Hey!」の後を追いかけるように「Hey!」と返すなど、掛け声は歌い手とリスナーの間にさまざまなコミュニケーションを生みます。さらに、掛け声の箇所は、リスナーが初めて聞くという場合でも、歌を聴くうちに覚えて一緒に歌えるということもよくあります。歌詞に掛け声を入れることはパーティーソングの役割である「リスナーとの一体感を作る」ために非常に有効なのです。

・無意味な言葉、意味不明な歌詞もご愛敬

歌詞を書く際、作詞家はリスナーに歌詞の内容を理解してもらうためさまざまな工夫をします。これまでの章でも、その方法についていくつも述べて

CamScannerでスキャン

きました。しかし、先に述べたように、パーティーソングは歌詞の内容をリスナーに伝えることをあまり重視しません。もちろん、歌詞の内容がリスナーに伝わるに越したことはないのですが、もし伝わらなくとも、「リスナーとの一体感を作る」「盛り上げる」歌詞であれば問題ありません。**パーティーソングでは、無意味な言葉や、意味不明な歌詞もご愛敬です。**

逆に、歌詞の内容を正確に伝えようとして難しい表現になってしまっては興ざめです。盛り上がるには、肩の力を抜くことが必要です。歌詞の内容を理解しようと肩に力が入ったり、難しい顔になったりしていては心から盛り上がることはできません。パーティーソングを書く際には、いかにリスナーが力を抜いて楽しめるか、そしてリスナーとの一体感を作り盛り上げることができるかを意識しましょう。

・「歌い手に主導権」「上から目線」。ラップとの相性が良い

第４章のメッセージソングの章で、歌詞で共感させることを目指すなら、歌詞のキャラクターは「偉そうにならない」「上から目線にならない」ことが必要だと述べましたが、ラップについては例外です。

たとえば、ラップバトルの歌詞には、相手を罵り、自分を上げるような歌詞が多く登場します。ラップバトルにおいては、「自分の方がかっこいい」「自分の方が上である」など自分が主導権を握り上に立つような表現が好まれます。**これはラップバトルだけではなく、歌の中のラップパートにおいても同様です。パーティーソングも、盛り上げ側である歌い手に主導権があるという点で、ラップとの相性が良いと言えるでしょう。**

なお、ラップの原点は、もともとDJを盛り立てる役割でした。曲の変わり目や機材故障などの際にDJの代わりに言葉を音楽に乗せて会場を盛り上げたのがはじまりだと言われています。そういった点でも、「盛り上げる歌詞」であるパーティーソングはラップと相性が良いと言えるでしょう。実際に、ラップパートがあるパーティーソングは数多く存在します。

・歌詞の時間軸は「今、ここ」を意識する

パーティーソングにはストーリーソングが少ないと先述しましたが、時間

CamScannerでスキャン

の流れがないわけではありません。第1章のストーリーソングの章で、1曲で描かれるストーリーの長さの目安は 長くても7時間 が限度と述べました。しかし、パーティーソングの場合は7時間よりもずっと短く、「今、ここ」に焦点を当てて書く必要があります。

歌に限らず、何かに集中したり、心から楽しんだりしている時、人は時間を忘れます。盛り上がっているのは「今」であり、心から楽しんでいるならば、その前後のことには気持ちが向きません。実際に、パーティーソングでは「明日のことは忘れて踊ろう」というような表現をたびたび見かけます。まさに「今、ここ」に焦点を当てた表現です。パーティーソングの歌詞に書けるストーリーの長さは、パーティーソングの曲の長さと同じ長さのぶんだけ、と考えると良いでしょう。

CamScannerでスキャン

7-5. パーティーソング分析 『気分上々↑↑』（mihimaru GT）

気分上々↑↑ ―①

歌：mihimaru GT
詞：hiroko・mitsuyuki miyake
曲：mitsuyuki miyake・Genki Hibino・Shifo

テーマ	楽 ENJOY/HIGH/YEAH
タイプ	パーティーソング

頭サビ ②
Hey DJ カマせ yeah×3　気分上々↑↑の
針落とせ　音鳴らせ　パーリナイ
飲もう ライ×3　みんなで踊れ！
Hip-Pop ピーポー　かけてよミラクルNumber

1-A (RAP)
Yo! こんな時代に分かち合うMUSIC　探したくて回す地球儀
グラつく不安定生活　それだからバランス重視
良いことばかりじゃないから「頑張れる！」
最悪な日にキック
再起動のボタン　クリック！ DJかけて!! 今TRIP

1-B
シャレてるビートに乗って　感じる体揺らそうよ

1-C ②
Hey DJ カマせ yeah×3　気分上々↑↑の
針落とせ　音鳴らせ　パーリナイ
飲もう ライ×3　みんなで踊れ！
Hip-Pop ピーポー　かけてよミラクルNumber

（1-A〜1-C：③）

2-A (RAP)
Hip Hop,R&B,Pops Techno,House,Rock...
HipPop!!
オリジナル探すキーポイント　それぞれの色
重ね合わすレインボー
君に聞かせたいが為　苦しむあげくの果て
十字固め
今を楽しみたいんだね Let's Hip Pop!! Here we,Here we go!!

2-B
はしゃぐフロアの上　ど真ん中　ゆさゆさぶる

2-C ②
Hey DJ シャシャれ yeah×3　気分上々↑↑の
波に乗って　弾け飛べ　ファンキーナイ
飲もう ライ×3　みんなで踊れ！
Hip-Pop ピーポー　かけてよミラクルNumber

D (Bridge)
ミラーボール　スモークのにおい
溶けるようなハーモニー
身にまとって踊り明かす　がむしゃらなままで

（④：はしゃぐフロアの上／ミラーボール／スモークのにおい）

3-C ②
Hey DJ カマせ yeah×3　気分上々↑↑の
針落とせ　音鳴らせ　パーリナイ
飲もう ライ×3　みんなで踊れ！
Hip-Pop ピーポー　かけてよミラクルNumber

4-C ②
Hey DJ シャシャれ yeah×3　気分上々↑↑の
波に乗って　弾け飛べ　ファンキーナイ
飲もう ライ×3　みんなで踊れ！
Hip-Pop ピーポー　かけてよミラクルNumber

CamScannerでスキャン

パーティーソング「気分上々↑↑（mihimaru GT）」に登場する絶妙表現

絶妙表現① 歌の雰囲気を視覚に訴える。タイトルならではの記号表記

絶妙表現② 命令形と掛け声の呼応が生む「巻き込み力」

絶妙表現③ サビを待ち侘びる。歌が進むごとに盛り上がる黄金構成

絶妙表現④ 実際に見えるものを書くことで生まれる臨場感

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① 歌の雰囲気を視覚に訴える。タイトルならではの記号表記

タイトルは歌の顔です。『気分上々↑↑』はタイトルを見ただけで、テンションの高い歌だということが伝わるタイトルです。「気分上々」という言葉そのものもテンションの高さを伝えていますが、「↑↑」という記号も見る人の目を引き、テンションの高さをより際立たせています。

記号は、視覚に訴えるもので、伝えたいことをわかりやすくしたり、言葉の持つ雰囲気を際立たせたりする効果があります。代表的なものには、たとえば感嘆符「！」や疑問符「？」、「♪」や「☆」などがあります。「♪」や「☆」は、アイドルソングやアニソンなど、かわいさや楽しさを際立たせるためによく使用されます。

記号である「↑↑」は聴くだけでは判別できない文字です。歌詞の中の記号は、「聴いただけではわからなかったが歌詞を見て初めて気づいた」など、発見の面白さとして作用します。しかし、タイトルだけは、多くの人が目にする箇所です。たとえば、ニュースやリリース情報、音楽のサブスクリプションサービス上の一覧表示など、タイトルに触れる機会は多々あります。唯一「目で見る」機会の多い箇所がタイトルです。

記号の持つ効果を最大限に活かせるのはタイトルならでは。タイトルに記号を入れることで、歌の持つ雰囲気を視覚に訴えることができるのです。

絶妙表現 ② 命令形と掛け声の呼応が生む「巻き込み力」

『気分上々↑↑』は頭サビの歌い出しで「Hey DJ」という掛け声から始まります。その後も、「Yeah × 3」「ライ × 3」と掛け声パートが複数登場します。一度聴いたら覚えてしまうようなキャッチーさを持ち、掛け声パー

CamScannerでスキャン

トではリスナーも一緒に歌えるような作りになっています。

さらには、「カマせ」「針落とせ」「音鳴らせ」「踊れ」などの命令形に、呼びかけの「飲もう」が登場し、サビ全体が「命令形」と「掛け声」が交互に登場する構成になっています。**「歌え」「踊れ」「手を叩け」など、リスナーに行動を促すような命令形は、パーティーソングで多く見られる表現です。**呼びかけがアーティストとリスナーをつなぎ、掛け声が一体感を作り、命令形の歌詞が会場の主導権、上から目線感を醸し出しています。歌が進むほどに、会場を巻き込み一体感を作っていくのが想像できます。まさにパーティーソングの要素を詰め込んだ一曲と言えるでしょう。

加えて、「ライ×3」は、一見その意味がわかりません。ネット上の考察では中国語の「来（ライ）」、「来い」という意味という説がありますが、実際にどのような意味で書いたのかは明らかにされていません。このような「なんだか意味が解らないけど楽しい、気持ちいい、歌ってしまう」という歌詞は、まさにパーティーソングの歌詞であり、パーティーソングの醍醐味です。

[illegible] 3 サビを待ち侘びる。歌が進むごとに盛り上がる黄金構成

『気分上々↑↑』のAメロは、1番、2番ともにラップ歌詞です。mihimaru GTは男女2人組のヴォーカルユニットです。『気分上々↑↑』のラップパートは男性ヴォーカルmiyake、それ以外は女性ヴォーカル（メインヴォーカル）のhirokoが担当というようにパートにより歌い分けがされています。

ラップは「上から目線」の歌詞が似合うという点でパーティーソングと相性が良いと先に述べました。ラップパートはリスナーが一緒に歌うには少々難易度が高く、アーティストに委ねる部分が多い箇所と言えます。

『気分上々↑↑』のサビはシンプルで、リスナーはすぐに覚えて一緒に歌う人も多い箇所です。Aメロはラップで、リスナーはアーティストの声に耳

CamScannerでスキャン

を傾けながらビートに乗ります。そしてラップに続くBメロは非常に短く、サビへのワンクッションの役割を果たしています。

このように、『気分上々↑↑』は非常にメリハリのある構成になっています。リスナーと一緒に盛り上がるべき箇所はサビの掛け声。そこに行くまで、リスナーは次に来るサビを心待ちにしながらビートに乗る、という構図です。ここでBメロが長いと少しもどかしく感じるのですが、短めのワンクッションでサビにつなげているので、とても心地良く感じます。

湘南乃風『睡蓮花』という歌があります。『睡蓮花』は季節ソングでありながらパーティーソングのように広まっていった歌です。この歌も、サビ以外ではラップのビートに乗って楽しみ、サビではタオルを回して&掛け声を重ねて盛り上がるという「サビを待ちわびる」構成になっています。

絶妙表現④ 実際に見えるものを書くことで生まれる臨場感

『気分上々↑↑』の2-Bには「はしゃぐフロアの上」、D（Bridge）には「ミラーボール」「スモークのにおい」という表現が登場します。パーティーソングでは、このように歌を聴いているその場で実際に見えるであろうものを書くことも有効です。

たとえば「幕が上がる」「レーザービーム」「スポットライト」など、歌詞とリスナーが見ている光景が重なると臨場感が生まれます。また、たとえば歌詞に「ladies and gentlemen（レディースエンドジェントルメン）」と会場に呼びかける表現があれば、リスナーは今まさに自分たちに向かって歌われているという気分になります。とくに「ミラーボール」は、ライブ会場に限らずカラオケボックスでも目にすることがあるので、汎用性が高い表現です。

パーティーソングを書く際に、盛り上げるための掛け声をサビに書けても、サビ以外の箇所で何を書いたら良いか迷うことがあるかもしれません。また、パーティーソングは前後の脈絡や意味などを重視しなくても良いので、自由

CamScannerでスキャン

に書ける分悩んでしまうこともあるでしょう。そんな時は、実際に歌が聴かれるシチュエーションを思い浮かべて、その場に見えるものをエッセンスとして入れるのも良いでしょう。**パーティーソングに限らず歌詞を書く際には、その歌がどこで歌われるのかを意識して言葉を選ぶことが大切です。**

CamScannerでスキャン

7-6. 参考：その他のパーティーソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者	解説
マツケンサンバⅡ 松平健 作詞：吉峰暁子 作曲：宮川彬良	松平健さんが歌と踊りを披露する「マツケンシリーズ」の第二弾。2004 年の発売から 19 年後の 2023 年、渋谷でコラボカフェが開催されるなど、時代を超えたパーティーソング。命令形、掛け声も多用され、これぞエンタメといった、とにかく陽気な一曲。「今、ここ」を意識した歌詞にも注目。
アゲ♂アゲ♂ EVERY ☆騎士 DJ OZMA 作詞：REYAN GEORGE・DJ OZMA 作曲：FARIAN FRANK	記号満載のタイトルが抜群に目を引く。タイトルに劣らず、掛け声やノれる箇所が多く、まさにアゲアゲな一曲。サビもアゲアゲだが、なんといってもイントロやメロディーの繋ぎの箇所が盛り上がりポイントになっており、リスナーが一緒に歌うどころか一緒に踊ってしまう一体感は見事。カラオケでその場にいる全員がユニゾンで動く姿は圧巻。
LOVEマシーン モーニング娘。 作詞：つんく 作曲：つんく	モーニング娘。の言わずと知れた代表曲。A メロから掛け声が多用され、サビの掛け声でテンションは MAX。A メロ、B メロ、サビ含め、全体的に力強いメッセージソングでありながら、振りや掛け声によって充分なパーティーソング感を作り上げている。ターゲットは「日本人全員」と言わんばかりのサビに注目。いわばザ・日本のパーティーソング。
survival dAnce 〜no no cry more〜 TRF 作詞：小室哲哉 作曲：小室哲哉	サビがほぼ掛け声で出来た、季節ソング（夏）×パーティーソング。ラップはないが、A-B パターンの楽曲で、盛り上がる箇所とそうでない箇所のメリハリがきいている。1990 年代はまだディスコブームであったため、踊るシチュエーションそのものが歌詞として描かれることが多かった。タイトルに「DANCE」「SHAKE」などが入っているとその傾向が強い。
WAになっておどろう V6 作詞：長万部太郎 作曲：長万部太郎	覚えやすく、振りも楽しいパーティーソング。さらにはメッセージソングの要素も含む、国民的愛されソング。タイトル、サビともに「おどろう」と「誘い」のスタイルになっている点もパーティーソングらしいポイント。また、歌い出しに珍しい言葉が登場する点にも注目。
R.Y.U.S.E.I. 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 作詞：STY 作曲：STY・Maozon	EDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）によるパーティーソングの代表格。サビの掛け声パート以上に盛り上がるのは「ランニングマン」と呼ばれるダンス。歌詞のない間奏部分で最も盛り上がるというのがこの曲の最大の特徴。さらに、言葉の切れ目、1 音に乗せる言葉の数が非常に個性的な点にも注目。

CamScannerでスキャン

第 8 章

『チョコレイト・ディスコ』(Perfume)に学ぶイベントソングのポイント

チョコレイト・ディスコ
歌：Perfume
詞：中田ヤスタカ
曲：中田ヤスタカ
リリース年：2007 年

『チョコレイト・ディスコ』は、バレンタインデーである 2月 14日に発売された、Perfume の 4th シングル『Fan Service [sweet]』の収録曲。毎年バレンタインの季節になるとさまざまなメディアで流れる、バレンタインデーの定番曲です。リズミカルでキャッチーなメロディーと歌詞に加え、独特の可愛らしい振り付けも相まってヒットし、Perfume の代表曲のひとつとなりました。

CamScannerでスキャン

8-1. イベントソングとは

イベントソングとは、イベント向けの歌のことです。冬や春など季節を描写した歌は2章で述べたように季節ソングですが、その中でもハロウィンやクリスマス、卒業式や入学式などの季節や節目のイベントにフォーカスした歌がイベントソングです。ほかにも、誕生日や結婚式などのパーソナルなイベントに向けたイベントソングもあります。

イベントソングは、実際にそのイベント会場で流れたり、イベントが近づくにつれ街中で流れたりし、イベントが終了すると耳にする機会が減ります。たとえば、毎年クリスマスが近づくと街中などでよく耳にする歌、テレビやラジオなどでクリスマスの話題の際にBGMとして流れる歌はクリスマスのイベントソングです。

8-2. イベントソングの役割は「イベントの雰囲気を作る」こと

イベントソングの役割は、「イベントの雰囲気を作ること」です。イベントソングは、特定のイベントを意識して作成されるもので、複数のイベントについて描かれることはほとんどありません。しかし、たとえばレミオロメン『3月9日』のように、もともとはウェディングソングとしてつくられたものが、卒業ソングとして広まっていくというようなこともあります。

CamScannerでスキャン

8-3. イベントソングのテーマ=イベントそのもの。「気持ち」ではないことも

これまで何度も「歌詞のテーマ＝気持ち」と述べてきましたが、イベントソングの歌詞のテーマは「気持ち」とは限りません。この点は、他のタイプの歌詞と大きく異なる特徴です。イベントソングのテーマはイベントそのものです。イベントソング以外のタイプの歌詞では、テーマ＝「気持ち」は基本的にサビに書かれますが、イベントソングのテーマ＝イベントそのものなので、サビではイベントの名称が連呼されることも少なくありません。

イベントソングの歌詞は、リスナーが自分に重ねて共感する歌詞というよりも、イベントの世界観を楽しむ歌詞です。そのため、応援ソングのようにリスナーを元気づけたり、パーティーソングのようにリスナーを盛り上げたりすることは必須ではありません。リスナーに対してはイベントソングを耳にしたときに「ああ、このイベントの季節になったな」と感じさせれば充分です。

なお、イベントソングにはイベントを盛り上げるような明るく楽しい歌も多く、パーティーソングとしての面を持つイベントソングもたくさんあります。その場合は、リスナーを盛り上げる役割も期待されます。

また、特定のイベントを歌ったイベントソングであっても、そのイベントが嫌いだ、という立場から歌う歌詞や、そのイベントにまつわる悲しい想い出を歌う歌詞もあるため、必ずしもポジティブな内容であるとは限らない点も特徴です。

CamScannerでスキャン

・「イベントソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

イベントソング

イベント向けの歌詞

ミッション

「イベントの雰囲気を作る」こと

ポイント

イベントソングは「イベント向けの歌詞」で、ミッションは「イベントの雰囲気を作る」ことです。

イベントソングでは歌詞のテーマ=イベントそのもので、「気持ち」ではないこともあります。また、ポジティブな内容であるとも限らないため、基本的にどの気持ちもあてはまります。

イベントソングには、イベントを盛り上げるような明るく楽しい歌が多く、パーティーソングであるイベントソングもたくさんあるため、「喜·幸 HAPPY」「楽 ENJOY HIGH YEAH」が◎となります。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	◎
楽	ENJOY HIGH / YEAH	◎
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	○
悲・哀	SAD	○
淋・寂	LONLY	○
謝・詫	SORRY	○
辛・痛	HARD	○
嘆き・後悔	OH MY GOD	○
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	○
命令	DO IT	○
応援	FIGHT / CHEER	○

CamScannerでスキャン

8-4. イベントソングのポイント

イベントソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングでなくても、場面設定は必要

イベントソングにはストーリーソングも、そうでないものも両方あります。たとえば、イベント当日の行動をストーリー仕立てで歌う歌であればストーリーソングになります。イベントの最中にその場を盛り上げる、パーティーソングのような役割をする歌の場合はストーリーソングではない場合が多いでしょう。ただし、ストーリーソングであってもそうでなくても、歌詞の場面設定は必要です。季節ソングで季節を感じさせる言葉(季語)をAメロに書くことが基本であったように、イベントソングでもイベントを感じさせる言葉をAメロに書くことが基本です。

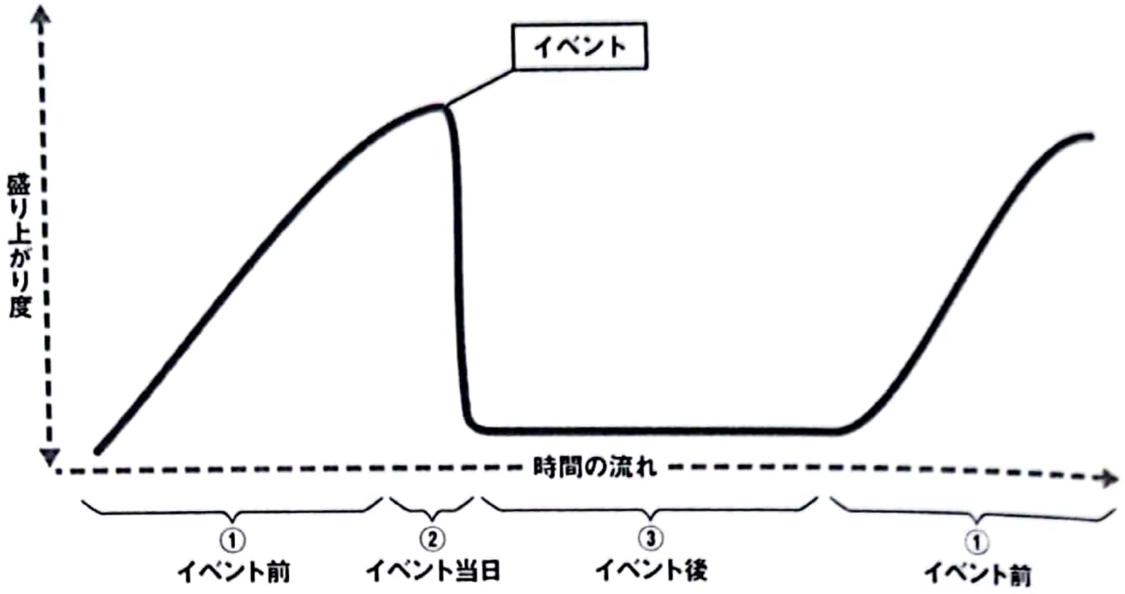
・場面設定はイベントの前かイベント当日

また、イベントソングはイベントが終わると耳にしなくなることがほとんどです。同じように、イベントソングで描かれる場面もイベントの当日かその前のいずれかです。イベントソングでは、イベント当日を描くか、イベントより前の日でイベントを楽しみにしている状態を描くか、場面設定をあらかじめ決めておくと良いでしょう。

第3章モチーフソングの章で、ラブソングを書く際のポイントとして 恋愛の流れにおける「点」を、第5章応援ソングの章では達成度における「点」を明確にする方法について述べました。恋愛の流れの図では、①片想い期②交際期③失恋期の3つに分けられていましたが、イベントの流れでは、①イベント前②イベント当日③イベント後となります。しかし、恋愛と違いイベントは、終わってしまうと思い出すことはほとんどなく、「点」が③イベント後に入ることはほとんどありません。

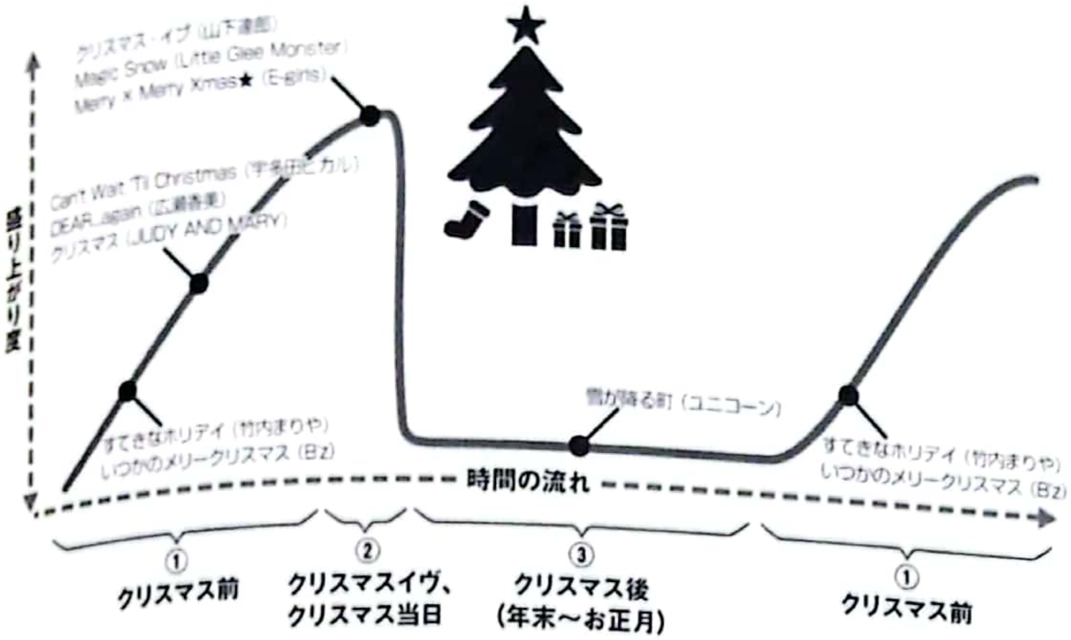
次の図は、イベントの流れを表した図です。恋愛の流れの図のように、イベントソングでも、図のどの位置のことを書いた歌詞なのかがわかると、より歌詞のストーリーに入り込みやすくなります。

CamScannerでスキャン



図を見ると、①イベント前は②イベント当日に向かって次第に盛り上がり、②イベント当日に最も盛り上がっているのがわかります。また、②イベント当日が終わると、いわゆる「祭りの後」。盛り上がりは一気になくなり、また再度イベントの季節が近づくと①イベント前が盛り上がってきます。

クリスマスを例にとり、具体的な楽曲の例を記入してみました。クリスマスイヴやクリスマス当日を歌う歌もあれば、その前の時期を歌う歌もあることがわかります。さらに、クリスマスの気配が近づいてきた時期の歌とクリスマスが近くなりクリスマスを具体的に意識し出す時期でもまた表現が異なることがわかります。実際に歌を聴いて参考にしてみてください。



・イベント名がサビで連呼されることも多い

イベントソングと季節ソングは似ていると感じるかもしれませんが、イベントソングは季節ソングとは異なり、サビにイベントの名称そのものが入っていることも多いのが特徴です。**通常、歌のテーマである「気持ち」はサビに書かれますが、イベントソングでは、「気持ち」の代わりにイベント名が書かれていることが多くあります。さらに、そのイベント名を連呼することでイベントを盛り上げる効果を生むこともあります。**

・「今ならでは」or「色褪せない」。言葉の持つ時代感を意識する

イベントソングで扱うイベントの中には、毎年たくさんの楽曲がリリースされるものもあります。たとえば、クリスマスのイベントソングは毎年さまざまなアーティストがリリースします。最近はあまり見かけませんが、一時期のハロウィン数ヶ月前にはハロウィンのイベントソングのリリースが多く見られました。イベントが定番化すればするほど、同じテーマ（イベント）のイベントソングが世の中に溢れていくため、何か特徴がなければ「どこかにありそうな歌」になってしまいます。季節ソングにも言えることですが、インパクトに欠けやすいという点に注意が必要です。

歌詞にオリジナリティを出す方法は、第２章で述べたように五感を使って表現したり、第３章で述べたように比喩表現を使うなどさまざまありますが、言葉の持つ「時代感」を意識することもポイントのひとつです。

J-POPの歌詞は時代を反映するという性質があります。歌が作られた（今リリースされた）時期に使われているもの、流行っているものなどが歌詞の中に登場することはよくあります。わかりやすいのは、公衆電話、ポケベル、メール、LINEなどの通信手段の移り変わりです。国武万里『ポケベルが鳴らなくて』は1993年にリリースされた楽曲ですが、タイトルを見て令和にリリースされた楽曲だと思う人は少ないでしょう。このような、時代を反映した、「今ならでは」の歌詞は、リリース時には「今っぽい」としてキャッチーさを生みます。それに対して、たとえば「メッセージ」「画面の文字」などの表現は、ポケベルでもガラパゴス携帯でも、パソコンのメールでもスマートフォンでも成り立つ表現で、リリース時期によらず「色褪せない」表現だと言えます。これはいずれかの通信手段に限ったことではありません。言葉の中には自然と時代感を持つ言葉もあることを知っておきましょう。「今ならでは」「色褪せない」のどちらの表現が良い、悪いという決まりはありません。もし、その年を印象づける一曲を目指すのであれば「今ならでは」の表現を、何年も歌い継がれたいと思うのであれば「色褪せない」表現を選ぶと良いでしょう。

イベントソングに限らず、**歌詞を書く際には、時代の中での歌の立ち位置を意識し、「今ならでは」「色褪せない」どちらの表現を使うか、方針を決めておくことが大切です。**

• 編曲（アレンジ）による部分が大きく、歌詞にイベント感がないものも

イベントソングでありながらも歌詞の中でイベントについて言及していないものも時々見られます。歌詞がまったくイベントと関連していなくても、編曲（アレンジ）がそのイベントを連想させるものであれば、イベントソングとして成り立つことがあります。たとえばクリスマスのイベントソングではベルの音、夏祭りのイベントソングでは笛や太鼓など、その音が入っていれば充分にイベントを感じるということがあります。もちろん、そういった

CamScannerでスキャン

編曲（アレンジ）があった上でイベントに関連する歌詞が乗ることもありますが、イベントとは関係ない歌詞が乗ることもあります。

イベントソングに限らず、歌はメロディー、歌詞、編曲（アレンジ）、そして歌声が相互に絡み合った総合的な芸術です。「歌詞を書く」ことは「歌を作る」ことの一部です。決して歌詞のみで成り立つものではなく、伝えたいことの全てを歌詞で伝えなければいけないわけでもありません。イベントソングのイベント感を歌詞ではなく編曲（アレンジ）に委ねることがあるように、**歌詞で表現できない部分はメロディーや歌声など歌詞以外の部分に委ねることも大切です。**

視野を広げ歌全体のバランス考えることが、ひとりよがりの歌詞にならない素敵な歌詞を書くことにつながっていくのです。

8-5. イベントソング分析
『チョコレイト・ディスコ』（Perfume）

テーマ	楽 ENJOY / HIGH / YEAH
タイプ	イベントソング

チョコレイト・ディスコ ①

歌：Perfume
詞：中田ヤスタカ
曲：中田ヤスタカ

頭サビ　チョコレイト・ディスコ ②

1-A（③④）
計算する女の子　期待してる男の子
ときめいてる女の子　気にしないふり男の子

1-A'
バレンタインが近づいて（⑤）
デパートの地下も揺れる
計算する女の子　期待してる男の子

1-B
お願い　想いが届くようにね
とっても　心こめた甘いの
お願い　想いが届くといいな
対決の日が来た（⑤）

1-C
チョコレイト・ディスコ

2-A
計算する女の子　期待してる男の子
ときめいてる女の子　気にしないふり男の子

2-B
お願い　想いが届くようにね
とっても　心こめた甘いの
お願い　想いが届くといいな
なぜか　教室がダンスフロアに（⑤）

2-C
チョコレイト・ディスコ

CamScannerでスキャン

・イベントソング「チョコレイト・ディスコ（Perfume）」に登場する絶妙表現

絶妙表現① 「異なるジャンルの掛け合わせ」が生む新鮮なタイトル

絶妙表現② 徹底的にイベントの雰囲気を作る。大胆で潔いサビ

絶妙表現③ さらっと聞き流せないAメロ。リアルでシニカルなフック

絶妙表現④ 極上の対句とシンプルな繰り返し

絶妙表現⑤ 数日経っているがイベントは終わらない。異例の時間軸

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ① 「異なるジャンルの掛け合わせ」が生む新鮮なタイトル

「チョコレイト・ディスコ」はタイトルからしてキャッチーです。その秘密は、異なるジャンルの言葉の掛け合わせにあります。「チョコレイト」は食べ物ですが、「ディスコ」は踊る場所であり音楽に関連する言葉です。たとえば、「ストロベリー」×「チョコレイト」など、食べ物同士の掛け合わせは、そこまで意外性はありません。しかし、異なるジャンルのものを掛け合わせると、その組み合わせは新鮮さを感じさせます。**キャッチーなタイトルを目指すなら、このように異なるジャンルの言葉を掛け合わせるのもひとつの方法です。**

絶妙表現 ② 徹底的にイベントの雰囲気を作る。大胆で潔いサビ

「チョコレイト・ディスコ」のサビの歌詞は「チョコレイト・ディスコ」のみです。イベントソングのサビには、「気持ち」が入っていないことも多く、その代わりにイベント名やイベント関連の言葉が入ることが多々あります。イベントソングの役割は、「イベントの雰囲気を作る」ことです。余計なものは入れず、サビでしっかりとベントの雰囲気を作る、まさにイベンソングらしい大胆で潔いサビになっています。

また、「チョコレイト・ディスコ」はパーティーソングの性質も持ちます。「チョコレイト・ディスコ」がライブで歌われる際に、リスナーはサビの「チョコレイト・ディスコ」の「ディスコ」の部分でメロディーに重なるように「ディスコ！！」と掛け声をかけます。もともとの歌詞には掛け声の部分は存在せず、「ディスコ」の部分もアーティストが歌うメロディーの部分ですが、歌が広まるにつれて「ディスコ！！」という掛け声が生まれ、パーティーソングとしても広まっていったと考えられます。

CamScannerでスキャン

絶妙表現 ③ さらっと聞き流せないAメロ。リアルでシニカルなフック

とてもさりげない部分ですが、Aメロの歌い出し「計算する女の子」も絶妙な表現です。その後には「ときめいてる女の子　気にしないふり男の子」と続きますが、「ときめいてる女の子」には意外性はありません。しかし「計算する女の子」は、一度聴いたときにえっ、と思わせます。バレンタインの歌で「ときめいてる女の子」は、いわゆる正攻法の表現ですが、「計算する女の子」には、少し皮肉が込められている感じもあり、リアルな女子像が垣間見えます。「ときめいてる女の子」はおそらく恋をしていて、本命チョコのことを考えているのでしょう。しかし、「計算する女の子」の「計算」は、義理チョコをあげる相手を選んでいる、という意味にも取れそうですし、もしくは、単にチョコの値段を見て計算しているのかもしれません。どちらにしても、正攻法の表現ではなくシニカルな表現です。

バレンタインは、恋をしている女の子だけのものではありません。本命チョコ以外に義理チョコもあれば友チョコ、自分チョコもある時代。「ときめいてる女の子」よりも「計算する女の子」の方が多いのではないでしょうか。

さらに、バレンタインに関わるのは女の子だけではありません。その後にしっかり「期待してる男の子」「気にしないふり男の子」が登場します。『チョコレイト・ディスコ』のAメロには、恋をしていてもしていなくても、バレンタインを迎えるすべての人を対象に、リアルなバレンタインの情景を思い浮かばせる力があるのです。

絶妙表現

④ 極上の対句とシンプルな繰り返し

第1章で、同じメロディーが繰り返される個所で同じ言葉を繰り返すと、抜群のキャッチーさを生むことができると述べました。これは、短いメロディーの繰り返しだけではなく、少し長い「メロディーのひとかたまり」の繰り返しにも言えることです。

『チョコレイト・ディスコ』のAメロ「計算する女の子」のメロディーは4回繰り返されています。そのメロディーに合わせるように、似たような言葉が4回登場します。

・計算する女の子
・期待してる男の子
・ときめいてる女の子
・気にしないふり男の子

このように、同じような形で対になる文を並べた表現のことを「対句」と言います。上記の4つは、すべて語尾「～の子」が揃っており、韻を踏んだようになっています。しかしそれは最初から意図して韻を踏んだというよりも、対句を使うことで結果的に韻を踏んだという形です。

このAメロを、意味を変えずに対句を使わないで表現すると、たとえば以下のようになります。

計算する女の子
男の子期待してる
ときめく女の子たち
気にしないふりの男子

意味は同じでも、なんだか意味があまり頭に入ってこない感じがするのではないでしょうか。文の形が揃っていないと、特に耳で聴いたときにわかりにくさが増します。また、文の形を崩したことで、韻も踏めていません。このように、**同じメロディーのかたまりに対句を使うことで、自然と韻を踏みながらわかりやすく印象的な歌詞にすることができるのです。**

絶妙表現 ⑤ 数日経っているがイベントは終わらない。異例の時間軸

『チョコレイト・ディスコ』の時間軸は異例です。『チョコレイト・ディスコ』はイベントソングでありながら、パーティーソングの性質も兼ねるので、この時間軸も「意味不明もご愛敬」の中に入ると考えています。そのうえで、『チョコレイト・ディスコ』の時間軸を見ていきましょう。

1-A'では「バレンタインが近づいて」とあるので、バレンタインより前の日が描かれています。1-Bでは「対決の日が来た」と、バレンタイン当日、おそらく午前中くらいが描かれています。2-Bでは「なぜか　教室がダンスフロアに」と、同じくバレンタイン当日の様子が描かれています。『チョコレイト・ディスコ』で描かれているのはバレンタイン前〜バレンタイン当日の様子。イベントソングの特徴である、「描かれる場面はイベントの当日かその前のいずれか」になっているのがわかります。

しかし、時間軸を見ると、1曲で描かれるストーリーの長さが「7時間以内」ではなく数日となっていますし、時間の流れ方も1番の中で数日経っており、一定の速さではありません。このような歌詞は極めて異例です。ただ、『チョコレイト・ディスコ』はストーリーソングの要素がありながらも、イベントソング、さらにはパーティーソングの要素の方が強いため、これが成り立つと言えます。

なお、2-Bの「なぜか　教室がダンスフロアに」の「なぜか」という部分も大胆な部分です。「特に意味はないよ」という作詞家のメッセージを感じ

CamScannerでスキャン

ます。この「意味不明感」が、イベントソングである『チョコレイト・ディスコ』の中にあるパーティーソングの性質を際立たせていると感じます。

CamScannerでスキャン

8-6. 参考：その他のイベントソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者 / 解説	
謹賀新年 チャットモンチー 作詞：高橋久美子 作曲：橋本絵莉子	もっとあってもよさそうなのになかなかない、お正月のイベントソング。謹賀新年のタイトルの通り、新年に神社にお参りするシチュエーションが描かれ、ストーリーソングでもあり、素敵なラブソングでもある一曲。
ミニモニ。ひなまつり！ ミニモニ。 作詞：つんく 作曲：つんく	ひなまつりのイベントソング。ひなまつりはイベント自体の存在感が小さいこともあり、ひなまつりのイベントソングは珍しい。イベント名を連呼するサビが印象的な一曲。着物で踊る姿がミニモニ。のキャラクターにも合っており、ポップでキュートなアイドルソングに仕上がっている。
ハロウィン・ナイト AKB48 作詞：秋元康 作曲：井上ヨシマサ	ハロウィンのイベントソング×ストーリーソング×パーティーソング。ハロウィンのパーティーに向かう「僕」を描きつつ、サビでは会場を盛り上げるような歌詞となっている。リリースは 2015 年、ちょうど日本でハロウィンの盛り上がりが最高潮だった頃で、ハロウィンソングのリリースも多かった時期。ハロウィンコスチュームで大勢で歌い踊るのはまさにアイドルならでは。
クリスマスソング back number 作詞：清水依与吏 作曲：清水依与吏	思い切ったタイトルが秀逸すぎる一曲。クリスマスのイベントソング×ややストーリーソング。「クリスマスソング」はそれ自体がカテゴリー名で、クリスマスの季節になるとウェブで検索する量が多くなる言葉。それをタイトルに持ってくるという思い切りには脱帽。さらに、やや説明っぽいサビだと思わせておきながら、サビの最後をしっかりとシンプルな「気持ち」で締めるところも非常に秀逸。
涙サプライズ！ AKB48 作詞：秋元康 作曲：井上ヨシマサ	一風変わった誕生日のイベントソング×ストーリーソング。1 番の A メロ、B メロで描かれるシチュエーションが何を目的としているのかがわからず、サビがその種明かしとなる構成。まさにタイトルの通り「サプライズ」な歌詞となっている。
ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 作詞：中田ヤスタカ(capsule) 作曲：中田ヤスタカ(capsule)	ありそうでなかなかない、成人式のイベントソング。中田ヤスタカさん作詞であるが故の、イベント名ではなく「はたち（二十歳）」を連呼するサビが「チョコレイト·ディスコ」と似て印象的。

CamScannerでスキャン

第9章

「青のり」(ブリーフ＆トランクス)
に学ぶ
コミックソングのポイント

青のり
歌：ブリーフ＆トランクス
詞：伊藤多賀之
曲：伊藤多賀之
リリース年：1998年

「青のり」は、ブリーフ＆トランクスの3rdシングルであり彼らの代表曲のひとつ。彼女の前歯に付いた青のりを指摘できない、というシチュエーションを軸に「恋人に冷める瞬間」をさまざまな角度からコミカルに描いた一曲。ブリーフ＆トランクスは楽曲のテーマを半径5メートル以内の日常」としていることもあり、日常の「あるある」が描写されており、クスッと笑える一曲。

CamScannerでスキャン

9-1. コミックソングとは

コミックソングとは面白い歌のことで、コミックソングの歌詞は面白い歌詞、とくに笑わせるつもりで作られた歌詞です。お笑い芸人がステージで披露する「歌ネタ」というものがありますが、「歌ネタ」の歌詞もコミックソングと言えるでしょう。また、「歌ネタ」がもととなって、あらためて1曲の歌として楽曲がリリースされることもあります。

なお、コミックソングと似たものとして「トンチキソング」と呼ばれる歌もあります。トンチキソングはとくにアイドルソングに多く、「作り手側は真面目に作ったが、面白い歌として広まる歌」と定義する方もいます。

また、作り手が笑わせる意図で作ったかどうかが不明で、「脈絡もなく歌詞の意味も解らないけれど面白い」歌もあります。たとえばアニメ『ちびまる子ちゃん』のオープニング主題歌として知られるB.B.クィーンズ『おどるポンポコリン』などがそれにあたります。

いずれにせよ、面白い歌だと感じるのはリスナーであり、たとえ笑わせるつもりで書いたものでなくてもリスナーが面白いと感じ、コミックソングだと思えばそれはコミックソングなのです。そのため、広義ではトンチキソングや脈絡がなく面白い歌もコミックソングのひとつと言えるでしょう。

9-2. コミックソングの役割は「リスナーを面白がらせる」こと

コミックソングの役割は、「リスナーを面白がらせる」ことです。実際にリスナーを笑わせる歌詞もありますが、笑うまではいかなくても「面白い」と思わせるところまでがコミックソングの役割です。

コミックソングは数多くありますが、その中にはコミックバンドと呼ばれる、演奏よりも面白さに重きを置いたバンドの楽曲もあります。彼らがリリー

CamScannerでスキャン

スする楽曲の多くはコミックソングです。また、通常はコミックソングをリリースしないアーティストでも、アルバムリリースの際に、アルバムの中のいわゆる「お遊び曲」としてコミックソングをリリースすることがあります。

9-3. コミックソングのテーマ=面白さそのもの。「気持ち」ではないことも

コミックソングの歌詞のテーマは面白さそのものです。そのため、テーマが「気持ち」であるとは限りません。ただし、コミックソングは自虐的な、ネガティブな気持ちを用いて笑いを誘うこともあるため、他のタイプの歌詞とは異なり、ネガティブな気持ちと相性が良い点が特徴です。

他のタイプの歌詞では、テーマ=「気持ち」はサビに入りますが、コミックソングのサビには、「オチ」が入っていることが多くあります。また、「オチ」が「悔しい」「悲しい」「やるせない」などネガティブな気持ちになっていることもあります。

また、コミックソングの役割はリスナーを面白がらせることですが、メッセージソングや応援歌のように、リスナーに向けて歌われるとは限りません。

CamScannerでスキャン

・「コミックソング」と「歌詞に書かれる"気持ち"16選」との相性

コミックソング

面白い歌詞

ミッション

「リスナーを面白がらせる」こと

ポイント

コミックソングは「面白い歌詞」で、ミッションは「リスナーを面白がらせる」ことです。

コミックソングの歌詞のテーマ＝面白さそのもので、「気持ち」ではないこともあります。
また、自虐などネガティブな気持ちが面白さにつながることもあるため、ネガティブな気持ちと相性が良いです。

コミックソングには、「脈絡がなく歌詞の意味が解らないけれど面白い」歌詞と、「笑わせるつもりで作られた歌詞」があります。後者にはお笑い芸人の「歌ネタ」も含まれます。

気持ち		相性
喜・幸	HAPPY	○
楽	ENJOY HIGH / YEAH	○
願い	WISH	○
欲望	DESIRE	○
主張	I THINK	○
怒	ANGRY	◎
悲・哀	SAD	◎
淋・寂	LONLY	◎
謝・詫	SORRY	◎
辛・痛	HARD	◎
嘆き・後悔	OH MY GOD	◎
愛	LIKE / LOVE / FAV	○
感謝	THANKS	○
誘い	LET'S	○
命令	DO IT	○
応援	FIGHT / CHEER	○

CamScannerでスキャン

9-4. コミックソングのポイント

コミックソングのポイントについて確認しましょう。

・ストーリーソングでない場合もある

コミックソングにはストーリーソングのものも、そうでないものも両方あります。ストーリーソングの場合は、ストーリーを用いて面白さを伝えます。しかし、コミックソングはワンコーラスの長さが短いものも多く、ストーリーといっても場面の描写にとどまることもあります。また、楽曲全体を通してひとつのストーリーというより、ワンコーラスごとに場面が転換することもあります。コミックソングは最終的にリスナーを面白がらせれば良く、そのために作り手がさまざまな工夫を凝らすので、歌詞の書き方に明確なルールはありません。これまでの章で紹介した歌詞のルールから外れるものもたくさんあり、それが面白さを生んでいる歌もあります。

・お笑いのネタ作りと共通する部分も多い

コミックソングは、面白い歌詞でリスナーを面白がらせるという役割があるため、コミックソングの歌詞はお笑いのネタ作りと共通する部分も多くあります。実際にコミックソングの中には、お笑い芸人の「歌ネタ」が元となっている歌もあります。そのような歌を書く場合には、お笑いのネタ作りのようによく練られた歌詞を書く必要があります。

たとえば、サザンオールスターズ『マンピーのG★SPOT』のように、タイトルを見ただけで、「何だこの歌は？」と思わせるような歌もあれば、打首獄門同好会『日本の米は世界一』のように、歌として珍しいタイトルがついた歌もあります。これはお笑いにおいて、扱うテーマや世界観で笑いを取ることと似ています。

さらに、お笑いでは「あるある」ネタが共感と笑いを呼ぶことがあります。第3章で取り上げた『トリセツ』でも「あるある」エピソードがたくさん登場したように、これもお笑いネタと歌詞の相性が良い部分です。

CamScannerでスキャン

このように、コミックソングにはお笑いのネタと共通する部分がたくさんあるのです。

•「わかりやすいフォーマット」がリスナーとの強い結びつきを作る

コミックソングは面白い歌ですが、歌詞の一部でちょっと面白いことを言うだけではコミックソングにはなりません。歌全体が「面白がらせる」作りになっていることが必要です。そのためには、ひとつの「わかりやすいフォーマット」を作るイメージを持つと良いでしょう。

たとえば「歌ネタ」系コミックソングでは、ワンコーラスが比較的短く、4番や5番などたくさんのコーラスがあり何パターンもネタを披露するような作りのものがあります。また、A-Bパターン、A-B-Cパターンなど、歌の構成自体は一般的なものでも、AメロやBメロの部分が「前フリ」、サビの部分が「オチ」になるパターンもあります。リスナーがそのフォーマットを理解すると、その歌の替え歌を作るなどリスナーなりにアレンジして遊ぶことができます。**替え歌は、リスナーによる自発的な「オマージュ」です。ただ歌を受け身で聴くのではなく、自ら歌に対して働きかけるため、リスナーと歌、さらにはアーティストとの強い結びつきが生まれるのです。**

•歌の最後に垣間見えるネガティブの中のポジティブが良い余韻を作る

歌ネタ系コミックソングでは、自虐ネタなど、テーマがネガティブなこともあります。コミックソングに限らず、ネガティブな内容の歌詞を書くときは、歌詞の最後に良い余韻を作ってあげると良いです。

たとえば怒りを全面に出した歌であれば、歌の最後に少しの反省や謝罪、悲しみを全面に出した歌であれば、歌の最後に少しの希望を書くなどです。

歌詞においては、歌詞の主人公の性格や歌詞のテーマである「気持ち」は、歌の最初から最後まで変わらず、一貫していることが前提です。1番では失恋の悲しみや未練を歌っていたのに、2番で急に立ち直って怒りの感情を歌い出したり、相手への呼び方が「あなた」から「君」「お前」などに変わったり、主人公の話し方が「～でしょう」から「～だよ」などに変わるということはまずありません。歌詞のテーマがネガティブな「気持ち」であれば、最後ま

CamScannerでスキャン

でそのネガティブな「気持ち」を貫くのですが、その「気持ち」をほんの少し褒める箇所を最後に作ってあげましょう。**歌の最後は、歌の余韻を左右する重要な箇所です。コミックソングに限らず、ネガティブな「気持ち」をテーマにする場合、悪の中にある少しの善、マイナスの中にある少しのプラスなど、ポジティブな部分を垣間見せることで、良い余韻を作ることができるのです。**

・歌詞でなくパフォーマンスで面白がらせる歌もある

近年では、楽曲のリリースがCDではなく、配信あるいはYoutubeなどの動画でリリースされることも増えています。コミックソングが動画でリリースされる場合、楽曲だけでなくパフォーマンスなど視覚的に面白さを誘うものも多くあります。

たとえばピコ太郎の『PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）』。動画コンテンツとして世界的に人気を博し、楽曲として歌番組などで披露されるようになりました。また、ゴールデンボンバー『女々しくて』のように、歌詞そのものは真面目な歌詞でも、パフォーマンスが面白いということでコミックソングとして広まっていくこともあります。

8章イベントソングの章で、歌詞で表現できない部分をメロディーや歌声など歌詞以外の部分に委ねることも大切だと述べました。**コミックソングでは、メロディーや歌声以外にも視覚に訴えるパフォーマンスの部分に面白さの表現を委ねることがあることを覚えておきましょう。**

9-5. コミックソング分析 「青のり」（ブリーフ&トランクス）

青のり ①

歌：ブリーフ&トランクス
詞：伊藤多賀之
曲：伊藤多賀之

テーマ	来 ENJOY HIGH YEAH
タイプ	コミックソング

②

1-A
髪の毛をそよ風になびかせて 爽やかに微笑む君を愛してる

1-B
だけど 青のり前歯についてるよ 青のり前歯についてるよ
さっき食べたお好み焼きの 青のり前歯についてるよ
君が笑顔になればなるほど 君の魅力がなくなってく
青のり前歯についてるよ 気付いてくれよ！

2-A
夕焼けにとけこんで 顔を真っ赤に火照らせて 照れ笑いすごくかわいい

2-B
だけど バジリコ前歯についてるよ バジリコ前歯についてるよ
さっき食べたペペロンチーノの バジリコ前歯についてるよ
君が笑顔になればなるほど 君の魅力がなくなってく
バジリコ前歯についてるよ 気付いてくれよ！

3-A
映画を見たその後に 興奮しながら君は クライマックスについて語る

3-B
だけど 自分の髪の毛食ってるよ 自分の髪の毛食ってるよ
もみあげから一直線に 自分の髪の毛食ってるよ
君がしゃべればしゃべるほど 君の魅力がなくなってく
自分の髪の毛食ってるよ 気付いてくれよ！

4-A
夕焼けにとけこんで 歩く君を呼び止めて 小さな口唇にキスをする

4-B
だけど うっすらとヒゲが生えてるよ うっすらとヒゲが生えてるよ
鼻の下が黒く見える うっすらとヒゲが生えてるよ
君とキスをすればするほど 君の魅力がなくなってく
うっすらとヒゲが生えてるよ 剃ってくれよ！

5-A
公園の真ん中で 君は僕の腕の中 さらさらのおでこがにくい

5-B
だけど 眉毛が微妙につながってるよ 眉毛が微妙につながってるよ
右と左が仲良さげに 眉毛が微妙につながってるよ
君に近づけば近づくほど 君の魅力がなくなってく
眉毛が微妙につながってるよ 剃ってくれよ！

6-A
お食事の帰り道で 吹かれた髪の毛を かき上げる姿にくぎづけ

6-B
だけど 脇毛がわずかに生えてるよ 脇毛がわずかに生えてるよ
剃り残したのか 気付いてないのか 脇毛がわずかに生えてるよ
君が髪の毛かきあげるほど 君の魅力がなくなってく
脇毛がわずかに生えてるよ 処理してくれよ！

Bridge
人は外見じゃなくて中身だと言うけれど いくら何でもそこは愛せない

7-B
だから ニットのセーター後ろ前だよ ニットのセーター後ろ前だよ
首の前からラベルが見えてる ニットのセーター後ろ前だよ
君がくるくる回るほど 君の魅力がなくなってく
ニットのセーター後ろ前だよ 気付いてくれよ！

8-B
そして 爪の間にアカつまってるよ 爪の間にアカつまってるよ
1mm黒く染めて 爪の間にアカつまってるよ
君と手つなげばつなぐほど 君の魅力がなくなってく
爪の間にアカつまってるよ 気付いてくれよ！

③

9-B
さらに 鼻が油でてかってるよ 鼻が油でてかってるよ
周りの景色が映るほど 鼻が油でてかってるよ
君が光にあたるほど 君の魅力がなくなってく
鼻が油でてかってるよ ふいてくれよ！

10-B
マジで カレーのにおいが漂ってるよ カレーのにおいが漂ってるよ
デートの前に食べてきたのか カレーのにおいが漂ってるよ
君が呼吸をすればするほど 君の魅力がなくなってく
カレーのにおいが漂ってるよ 息を止めてよ！

A(Outro)
「ごめんちょっと言いすぎた」と心の中でつぶやいて 君の手をギュっとにぎるよ

④

CamScannerでスキャン

コミックソング「青のり」（ブリーフ&トランクス）に登場する絶妙表現

絶妙表現1 「青のり」という絶妙な「あるある」ネタ

絶妙表現2 非常に短い音数で笑いを取る抜群のセンス

絶妙表現3 「替え歌しやすい」シンプルかつしっかりした構成

絶妙表現4 全体のバランスを取る「締め」に仕込む「緩め」

CamScannerでスキャン

絶妙表現

①「青のり」という絶妙な「あるある」ネタ

『青のり』は、タイトルだけを見るとモチーフソングに思えるかもしれません。しかし、「青のり」という言葉は複数あるネタパターンの中の代表的な例として1番の歌詞に登場するのみです。歌詞全体として「青のり」を取り扱っているわけではないため、モチーフソングとは異なります。

『青のり』の歌詞には、「青のり」以外にも「パジリコ」や「カレー」、「ヒゲ」や「脇毛」などさまざまなネタパターンが登場します。しかし、青のり以外のパターンは「あるある」というよりも「フィクション」に近く、実際にはそうそうないように思えます。1番の歌詞に書かれている「青のり」のエピソードは誰もが一度は経験したことがありそうな、絶妙なノンフィクション、つまり「あるあるネタ」になっています。さまざまなネタパターンの代表を務め、タイトルとなるべき言葉が「青のり」なのです。

「あるあるネタ」はお笑いでも良く使われる手法です。「あるあるネタ」は共感を呼ぶ効果もあるため、コミックソングにおいても非常に有効な手法と言えます。

絶妙表現

②非常に短い音数で笑いを取る抜群のセンス

『青のり』はABパターンの曲です。たくさんのコーラスがあり、何パターンもネタを披露する「歌ネタ」のような構成で、Aメロが「前フリ」、サビであるBメロが「オチ」になっています。『青のり』のワンコーラスは非常に短く、特にAメロはわずか32音で出来ています。短いながらも、恋人である「君」と一緒にいる映像が思い浮かぶ、「情景を描く」Aメロの役割をしっかりと果たしているAメロです。Aメロだけを聴けば爽やかなラブソ

ングに聴こえますが、Bメロが始まった途端にその印象を覆しコミックソングらしさを存分に発揮します。このように、短い中に歌としてのAメロの要素を盛り込みながら笑いを取るのは簡単ではありません。

近年、「タイパ」という言葉が聞かれるようになりました。「タイパ」はタイムパフォーマンスの略で、2022年に三省堂が発表した「今年の新語2022」の大賞に選ばれた言葉です。情報やコンテンツが溢れている昨今、より短い時間で欲しい情報にたどり着きたいという思いから、費やした時間に対する満足度、すなわち「タイパ」を重視する人が増えているのです。具体的には、ドラマなどの映像作品を2倍速といった早回しで視聴することなどが挙げられます。楽曲についても例外ではなく、長いイントロをスキップするという声もあります。

歌詞を書く際には、リスナーにできるだけ早く歌詞の内容を理解させる工夫が必要で、そのためAメロは熟考する必要があると第1章ストーリーソングの章で述べました。まして「タイパ」重視の時代ではなおさらです。**歌詞を書く際には、リスナーが飽きてしまう前に、ストーリーソングでは舞台設定を、コミックソングでは面白さをできるだけ早く伝えるよう意識すると良いでしょう。**

絶妙表現 ③ 「替え歌しやすい」シンプルかつしっかりした構成

『青のり』はワンコーラスが何度も繰り返され、さまざまなパターンのオチが登場しますが、歌の後半にBメロがたくさん繰り返される箇所が登場します。このシンプルでわかりやすい構成によって、歌の前半を聴いたリスナーは既に「前フリ」と「オチ」が交互に来ることを知っています。さらに『青のり』の場合、Aメロを省略しても「オチ」がしっかりと伝わります。このシンプルな構成も『青のり』の魅力のひとつです。

歌詞は主に聴くものですが、歌詞を見たときに、ぱっと見で歌詞だとわかるようなものが望ましいです。とくに歌詞を書き始めたばかりの頃は、だら

CamScannerでスキャン

だらと長い文章のような「歌詞ではない歌詞」を書いてしまうことがあります。構成がしっかりとした歌詞は、ぱっと見で文章ではなく歌詞だとわかり、聴いたときにもわかりやすく耳に残りやすいものです。

さらに、構成がしっかりした歌詞は、リスナーが覚えやすいだけでなく、替え歌しやすいというメリットがあります。**コミックソングに限らず、歌詞を書く際に、リスナーが替え歌しやすいかを意識すると、歌詞の構成を意識することができ、構成力を磨くことができるためおすすめです。**

[illegible] ④ 全体のバランスを取る「締め」に仕込む「締め」

前述した通り、ネガティブな内容の歌詞を扱う場合は、歌詞の最後に良い余韻を作ることが重要です。『青のり』の歌詞も、「恋人に冷める瞬間」がいくつも登場するため、ネガティブな歌詞と言えます。しかし、最後に"ごめんちょっと言い過ぎたよって心の中でつぶやいて　君の手をギュッと握るよ"という表現が登場します。今まで登場しなかった、恋人への愛情を感じる唯一の部分です。このように、今までのネガティブな気持ちを少し締める表現がラストに登場することで良い余韻が生まれ、歌全体を良いバランスに保つことができます。**コミックソングに限らず、全体的にネガティブな「気持ち」を歌う歌では、最後の「締め」の部分に「締め」の表現を仕込むことで、歌全体を良い印象に仕上げることができるのです。**

CamScannerでスキャン

8-6. 参考：その他のコミックソング

タイトル / アーティスト名 / 作詞者 / 作曲者	解説
ウソつけ！ウソいえ！ウソぬかせ！ **ウルフルズ** 作詞：トータス松本・伊藤銀次 作曲：トータス松本	友人の口から次々に飛び出す自慢はきっとすべてウソ、という内容のコミックソング×ややストーリーソング。サビ前に友人のセリフのような個所が挟まれているのもコミックソングらしさを醸し出している。「あるある」よりも「フィクション」寄りのエピソードが盛り込まれ、それでいて憎めない登場人物が魅力的な一曲。
ワニとシャンプー **ももいろクローバーZ** 作詞：前山田健一 作曲：前山田健一	知る人ぞ知るコミックソングの名曲。夏休み最終日に宿題が終わらないと嘆く姿を描くコミックソング×ストーリーソング。タイトルからして「何だこれ」なコミックソングの雰囲気があり、テーマも「あるある」ネタでありながら、歌詞として珍しいテーマである点が見事。宿題の進み具合によって、2番は1番よりも時間が進んでいることがわかる点にも注目。
MUSIC VIDEO **岡崎体育** 作詞：岡崎体育 作曲：岡崎体育	ミュージックビデオにおける「あるある」を、歌詞と映像で伝えるコミックソング。全体に「あるある」がこれでもかと詰め込まれ、おふざけソングかと思いきや、サビにしっかりとメッセージが込められ、そのギャップが素晴らしい。さらに、1番と2番が別のメロディーであったり、ラップのような個所があったり、一筋縄ではいかない非常に挑戦的な1曲。
佐賀県 **はなわ** 作詞：はなわ 作曲：はなわ	お笑いの「歌ネタ」をもとにしたコミックソング。佐賀県出身であるというアーティストのキャラクターを活かし、ご当地ソングのような雰囲気もありながら、歌詞に自虐ネタが散りばめられている点が特徴。サビ「佐賀」を「SAGA」と表現しサビで歌い上げる点も、シンプルかつしっかりした構成で、替え歌を誘発する力を持つ。
もしかしてだけど **どぶろっく** 作詞：江口直人 作曲：江口直人	「あるある」を軸に作られたどぶろっくの代表的な「歌ネタ」をもとにしたコミックソング。短いワンコーラスを繰り返し、何パターンものネタを乗せるパターン。下世話な内容の歌詞も多く、テーマ選びからしてコミックソングの要素が満載。小学生 ver. や18禁 ver.、『新・もしかしてだけど』『もしかしてだけど～夏～』などさまざまなパターンが存在することからも、その汎用性の高さがうかがえる。

CamScannerでスキャン

あとがき

最後までお読みいただきありがとうございました。

歌詞に登場する全部で50の絶妙表現、いかがでしたでしょうか。歌詞のタイプごとに異なる絶妙表現。作詞技法は数あれど、それはどんな歌詞にもあてはまる技法とは言えません。私にとって「いちばん好きな歌」を選ぶのが難しい理由を多少なりともわかっていただけたのではないでしょうか。

歌詞のタイプについては、2022年に刊行した『作詞入門　実例で学ぶポイントとコツ』の中でも少し紹介しています。作詞講師として歌詞にアドバイスをする際に「この歌の場合はこれで良い」「この歌の場合はこうでないほうが良い」と伝えているうちに、歌詞のタイプごとの表現方法をもっと掘り下げたくなりました。本書の執筆にあたり歌詞のタイプを掘り下げることで、私自身新しい発見も多々ありました。学べば学ぶほど、歌詞は新しい表情を見せてくれます。それほど歌詞は奥深いものです。

皆さんの中にも心に響いた「絶妙表現」があるかもしれません。その言葉たちは、歌を通して出逢った素敵な宝物。きっと作詞のヒントになるはずです。

歌詞を書く人も、そうでない人も。
この本が、歌詞を楽しむきっかけになってくれれば嬉しく思います。

CamScannerでスキャン

昆 真由美(こん・まゆみ)

作詞家／作詞講師。東京都多摩市出身。ビクター音楽カレッジ卒業。一般企業に勤める傍ら、作詞家、作詞講師として活動中。

J-POPを中心にK-POP、アイドル、声優、アニメ・ゲームと幅広いジャンルの歌詞を手がけている。
ShutaSueyoshi氏と共作詞した「HACK」はショート動画でのバズをきっかけにヒット。2023年11月、TikTok20億Views、ストリーミング5000万回再生を突破した。

作詞講師としては2013年より各所で作詞講座を定期的に実施。オンラインミュージックスクール「オトマナビ」では歌詞添削講座を持つ。

著書(共著)に「作詞入門　実例で学ぶポイントとコツ」(スタイルノート刊)がある。

《X(旧Twitter)》@konmayumi
《HP》https://mayumi-kon.lyricsartist.tokyo/
《BLOG》https://ameblo.jp/lyricsartist/

CamScannerでスキャン